DJMAG.ES

MARIKA ROSSA

'LEAVE NOW, AND NEVER BACK'

DJ MAG ESPAÑA: ANIVERSAR10 | DENGUE DENGUE DENGUE | ASH | AIN THE MACHINE
BERLÍN ¿DESPUÉS? DE LA COVID | PATREON: PLATAFORMA PARA LA ELECTRÓNICA

DJMAG.ES | DICIEMBRE 2020 | #118

DICIEMBRE 2020 / #118

The Spirit of Adventure
SINCE 1923
CUTTY SARK
BLENDED
SCOTCH WHISKY
THE SPIRIT OF ADVENTURE LIVES IN US ALL.
IT IS THE COURAGE OF OUR CONVICTIONS, THE MARK
OF TRUE CHARACTER AND THE DESIRE TO BE DIFFERENT.
IT IS THE ORIGINAL EASY-DRINKING SCOTCH.
Distilled, Blended & Bottled in
SCOTLAND
40% alc./vol. 750ml
OUR ACTIONS DEFINE
WHO WE ARE
Consigue tu regalo de
Navidad en nuestro insta:
Bebe con moderación. Es tu responsabilidad. WWW.DISFRUTA-DE-UN-CONSUMO-RESPONSABLE.ES

Secciones

008 **BREVES**
010 **60 SEGS CON** - LITHIUM POLLY
012 **MIS FAVORITOS** – PAPER MACHE TIGER
014 **FOCUS ON** - KUNYE RECORDS
016 **OFF THE RECORD** - AVIRA
018 **5 TRACKS** - ZABALA
020 **COCINAMOS CON** - ROUTE 94
022 **ELECTRONICA & ROLL** - RESISTENCIA
023 **LUCKY 7** – PACO OSUNA
024 **MI CIUDAD** – CAT DEALERS
026 **TENDENCIAS** – PIONEER DJ HDJ-CUE1
028 **CÓMO PRODUZCO** – FÉLICIE
030 **EL RINCÓN DE KALI**

Artículos

034 **MARIKA ROSSA**
042 **10 AÑOS DE DJ MAG ESPAÑA**
050 **DENGUE DENGUE DENGUE**
056 **ASH**
060 **AIN THE MACHINE**
066 **BERLÍN ¿DESPUÉS? DE LA COVID**
070 **PATREON: PLATAFORMA PARA LA ELECTRÓNICA**
074 **PIONEER DJ CDJ-3000: HAAI**

Críticas

077 **LA SELECCIÓN DEL DIRECTOR**
078 **ÁLBUMES**
080 **SINGLES**

Tech

090 **PLASTIC**

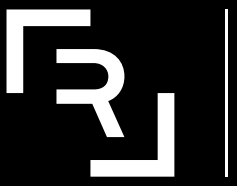
034

042

050

056

060



store.redimensionmusic.com

METAMORFOSI
JOSEPH CAPRIATI
METAMORFOSI
SIDE A
REDIMENSION

¡Se ha acabado el año! Decir esta frase crea una mezcla interesante de sensaciones después de todo lo vivido este 2020. Esperemos que 2021 traiga todas las alegrías que este año nos ha privado de disfrutar. Pero como siempre, DJ Mag ES sigue a lo suyo y os traemos a una personalidad descomunal para terminar este curso.

La ucraniana Marika Rossa da un paso al frente y toma nuestra portada para romper esquemas y estereotipos. De nombre real Mariya Zheltova, su forma de ver el mundo y, en especial, el hard techno, ha roto los esquemas de más de un purista. Su extravagante, colorida y atrevida forma de hacer las cosas le ha supuesto más de un comentario negativo. Sin embargo, a lo largo de su entrevista descubriréis a una artista completísima, cuyo éxito mundial tiene poco de azar.

Además de ella, traemos entrevistas de lo más interesantes con el dúo peruano, afincado en Berlín, Dengue Dengue Dengue. También llega el franco-egipcio ASH, abanderado del deep y de la electrónica más melódica. Por otra parte, os presentamos a un artista con una perspectiva de funk y house inédita en la historia de esta revista: Ain TheMachine. Y cerrando, dos reportajes: uno en el que exploramos sobre la situación actual de Berlín durante la crisis de la COVID-19; y otro en el que presentamos las ventajas de una plataforma como PATREON para artistas de electrónica.

2020 será recordado por muchas cosas. Para esta casa iba a ser y ha sido un año especial por muchos motivos. El principal de ellos ha quedado, quizá, un poco relegado por todos los acontecimientos mundiales que han puesto en jaque a nuestra escena tal y como la conocemos. Sin embargo, en este último número del curso, hemos querido rendir un pequeño homenaje a nosotros y a vosotros, queridos lectores, celebrando el que supone nuestro 10mo año publicando la revista en España.

Para quien suscribe estas palabras es un momento especial. Tanto en lo profesional, como en lo personal, he crecido en esta casa, pasando un tercio de mi vida escribiendo en estas páginas. A lo largo de estos años hemos intentado plasmar, con la máxima rigurosidad y cariño, la actualidad de nuestro entorno musical, para que todos vosotros, queridos lectores, pudierais aprender a la vez que nosotros, emocionaros a la vez que nosotros y, en resumen, pudierais apreciar desde una perspectiva diferente y más cercana la cultura de club. Esperamos haber cumplido con vuestras expectativas, ya que el listón de nuestro nombre, DJ Mag, y el trabajo de nuestra matriz británica, está siempre realmente alto.

Para celebrarlo, podréis encontrar un articulo resumen de nuestra historia, en el que hemos pedido a 10 de nuestros protagonistas de estos 10 años que nos regalen un mix especial y exclusivo para vosotros, con el que podáis poner banda sonora a este número 118 de DJ Mag España. Agradecemos, por ello, especialmente a Kevin Saunderson, Eats Everything, Marshall Jefferson, Helena Hauff, Blond:ish, Nic Fanciulli, Andres Campo, DJ Nano, Shimza y Regal, que hayan dedicado su tiempo a musicalizar este Aniversar10 tan especial.

EDUARDO PÉREZ WAASDORP
Director

DIRECTOR GENERAL Y DE CONTENIDOS
Eduardo Pérez Waasdorp | eduardo@djmag.es

REDACCIÓN
Patricia Pareja Casalí | patricia@djmag.es
Helena Bricio | redaccion@djmag.es

DIRECTORA DE ARTE
Sheila Enfedaque | sheila@djmag.es

DISEÑO Y MAQUETACIÓN
Sheila Enfedaque | sheila@djmag.es
Miguel Ángel Alvira | miguel@djmag.es

DISEÑO DE PORTADA
Sheila Enfedaque | sheila@djmag.es

GENERAL
INFORMACIÓN:
Información General | info@djmag.es
Notas de prensa | redaccion@djmag.es
Eventos | tour@djmag.es

ADMINISTRACIÓN:
Carlos Peggo | c.peggo@djmag.es

MARKETING
MARKETING Y BUSINESS MANAGER:
Sara González | sara@djmag.es

MARKETING INTERNACIONAL:
Jack Howell | jhowell@protonmail.com / jh@djmag.es

DIRECCION COMERCIAL:
Jassi González | jassi@djmag.es

COLABORADORES
Ángel Manrique, Borja Manzano, Bruno Garca, Cristina León, Charlie Braun, Eduardo Carbonell, Ekai, Esteban Martínez, Fernando Blanco, Gerardo Cartón, Guillermo Delmas, Gustavo Navedo, Helena Bricio, Julia Lozano, Jonathan Prada, Carlos Flavio Bustos, Mugni, Oliver Florez, Rohan G. Finger, Sandra Vian, Sergio Bifeis, Sergio Parrado, Willy Alcocer, Manuel Sánchez-Cid, Miguel Ángel Alvira, Víctor Fernández, Luis Vallespín y Marc Montes.

EDICIÓN
REVISTA DJ MAG SL
Avenida 8 de agosto, 11 – 10 bajo
07800 – Ibiza (España)
B 16523805

DJ Mag España no se hace responsable de las opiniones expresadas por sus colaboradores, entrevistados o autores. Prohibida la reproduccion total o parcial de los contenidos publicados sin autorizacion expresa de Dj Mag España.

PACO OSUNA
MASTERCLASS
Learn tips and techniques
in his first DJ class ever.
WWW.AULART.COM
WATCH THE
FREE SAMPLE HERE
YouTube
AULART

Autor: **REDACCIÓN**

RICHIE HAWTIN VUELVE AL DANCEFLOOR CON 'TIME WARPS'

Richie Hawtin publica 'Time Warps', su primer EP dedicado a la pista de baile desde 'Minus Orange' en 1999. Este es el primer lanzamiento de la nueva extensión del sello Plus 8 de Hawtin, From Our Minds (FOM1). Barbara Klein colabora en el EP para crear un retrato en video que captura la atmósfera y los sentimientos de la publicación. Ya está disponible en formato digital y la edición de vinilo estará disponible el 4 de diciembre. Está fabricada por Deepgrooves Vinyl Pressing Plant usando vinilo reciclado, 100% cartón reciclado de 250gsm y con tintas de base vegetal.

GRAND THEFT AUTO ONLINE ANUNCIA LA EXTENSIÓN GOLPE A CAYO PERICO

Golpe a Cayo Perico es la aventura más grande de GTA Online, en la cual descubrirás una nueva y exótica ubicación en el mapa y una nueva forma de planear el golpe que te permite jugar en solitario o hasta con otros tres jugadores. Además, podrás adquirir nuevos vehículos y armas tácticas, disfrutar de nuevos espacios de ocio en los que estar de fiesta con tus amigos y bailar al son de la música de los nuevos DJ de clase mundial y escuchar nuevas emisoras de radio con más de cien nuevas canciones. Esta extensión se publicará el próximo 15 de diciembre y formará parte de una actualización gratuita.

www.rockstargames.com

ANUNCIAN NUEVO KIT DE PRUEBAS DE DETECCIÓN RÁPIDA DE COVID-19 PARA EVENTOS

Swallow Events, cerebro detrás del kit, dice ser la primera empresa en ofrecer un servicio completo de detección rápida de COVID-19 para los organizadores de eventos en Reino Unido y el resto del mundo. Este nuevo servicio ofrece instalaciones para pruebas rápidas aprobadas por la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios. Esto se traduce en que este nuevo servicio podrá permitir la celebración de eventos y encuentros a gran escala en un entorno seguro de COVID. Sin embargo, muchos organizadores de espectáculos a escala más pequeña quizá se vean en la situación de no poder utilizar el servicio debido al considerable gasto que supone la creación de tales instalaciones.

www.swallowevents.com/covid19-testing-and-compliance

LAS UVAS DE ESTE AÑO SON CON ORO VIEJO

Pase lo que pase y ocurra lo que ocurra... En navidad siempre habrá Oro Viejo. Con estas palabras DJ Nano presenta su nuevo proyecto que regresa esta Navidad, en formato streaming para celebrar la entrada de 2021. Para comenzar este esperado 2021, DJ Nano presentará las campanadas el próximo 31 de diciembre en un formato divertido, como punto de partida para una noche en la que el madrileño hará historia con un nuevo concepto de gala de Nochevieja. Un show de seis horas retransmitido via streaming desde una plataforma que contará con los mayores avances tecnológicos, incluyendo entre otros detalles, la mayor calidad de imagen, interacción bidireccional y realidad aumentada.

www.facebook.com/oroviejobydjnano

A NEW DIMENSION
Pioneer DJ
CDJ-3000

Lithium Polly

¡Hola, Javier y Sigma! ¡Un placer saludarles! Para quien les conozca, ¿cómo se describirían?
Mmm... como nos describiríamos? Creo que no lo hemos pensado hasta ahora... somos gente de sangre caliente (upa?), no conformes, y puestos para el problema!!! No hay cosa que nos impida cortar nuestra creatividad. Apasionados y tercos vivimos por la belleza y nada menos Jaja; aparte somos muy buena gente, sensibles y curiosos. Siempre abiertos a la aventura y a ser parte de nuestro entorno o mundo? Atentos! :0

Vivís en Madrid, aunque sois de Puerto Rico y Venezuela. ¿cómo ven la escena de electrónica de Madrid en particular? ¿Y de España?
Llevamos alrededor de 5 años en Madrid y podemos decir con certeza que hemos disfrutado de la noche madrileña (risas). Es una ciudad llena de vida nocturna, donde la electrónica si es lo tuyo no te va a faltar. De hecho nuestra amistad floreció por nuestra pasión por la noche, la vida social y la buena música. Disfrutamos del house, funk y trance, algunas de nuestras fiestas favoritas era Absenta del Café Berlín, Mondo... Madrid siempre tiene un plan interesante y una que otra sorpresa WTF. Así que no podemos estar más a gusto con el ambiente alternativo de Madrid.

¿Cuál fue su primer contacto con la electrónica? ¿Cuáles han sido sus principales influencias?
S: Mi primer contacto con la electrónica fue de adolescente en la escena nocturna de Puerto Rico. Solía ir a fiestas de dubstep y trance hasta que encontré el house y me enamoré de la electrónica. Sobretodo lo que más me ha llamado son las sensaciones que te brinda la música y danza, tampoco me puedo olvidar de la gente y memorias increíbles. Lana del Rey, Kali Uchis, London Grammar, Cementeries, Grimes, Sevdaliza, Madonna...

J: En mi caso, debo decir esa aproximación fue gran parte por la movida que estaba mi hermano mayor y sus amigos en aquellos años, finales de los 90 y principios de los 2000. Nombres como Laurent Garnier, Stardust, Madonna, Daft Punk, Bob Sinclair, Moby, The Cardigans, Garbage sonaba mucho. Björk también fue un shock, su sonido y lo visual que es. Sin embargo conoces mucha música cuando vas a otro país, amistades que conoces, fiestas... como Matthew Herbert, Moderat, Cementeries...

El año pasado publicasteis 'The Sixth Element'. Ahora hemos visto los ensayos de 'Unnoticed' en redes. ¿Cómo es su proceso creativo? ¿En qué consiste vuestra configuración a nivel técnico?
Nuestro proceso creativo parte de una manera única cada vez. Por ejemplo, Javi puede inspirarse una noche y crear un beat casi siempre desde una emoción, mood, ambiente, que luego le pasa a Sigma, etc. Creemos mucho en la improvisación, nuestra canción de 'Ride or Rise' (una de nuestras favoritas) se grabó en prácticamente sólo una toma. Trabajamos como un equipo en todos los sentidos, siempre estamos abiertos a las ideas, conceptos, u opinión del otro. Pero cada canción es un viaje distinto. Creamos en armonía, sin duda nuestros pensares se complementan.

Participaron en el último #WeAreEquals, del British Council x MUTEK ES. ¿Qué tan importante son iniciativas como esta para artistas emergentes?
La iniciativa del British Council con #WeareEquals ha sido una oportunidad increíble para nosotros como grupo emergente de música alternativa. Nos han dado una introducción a la industria de la música actualmente y los musts que debes saber al meterte en esta aventura (lol?). Hemos conocido a profesionales de la industria y a otros djs, productores de Madrid ,por lo que nos sentimos muy agradecidos de contar con esta red de seres maravillosos.

¿Qué otros proyectos tienen entre manos este 2020 o 2021?
Estamos preparando nuestro segundo álbum para el verano del 2021. Es un álbum que estamos tratando con tanto cariño. Sentimos que refleja un sonido que amamos. Muy contentos de poder compartirlo en breves! (Right DJMAG ?)

Por el momento trabajando en terminar canciones, idear la propuesta visual y esperamos poder volver a hacer lives juntos tan pronto surja la posibilidad.

Finalmente, Javier y Sigma, pedimos al invitado de 60 Segundos que plantee una pregunta al siguiente. El último fue Victor Fernández, que preguntaba: "Si te quedaran pocos minutos de vida, ¿qué canción escucharías?". Y a cambio, nos tienen que dejar una pregunta para el siguiente...
J: Moby – Porcelain
S: The Rolling Stones - As Tears Go By

¡Ahí va! **En un mundo sin límites, ¿Cuál sería tu espacio ideal para hacer música?**

AVIRA

LISTEN TO THE SOUND OF AVIRA BY SCANNING THE QR CODE

“Music completely changed my life”, AVIRA explains. “As I started taking more and more steps into this amazing new world, I began to understand the effect music can have on people’s lives. To me, that’s exactly what music is about. It’s about emotional release, about making an impact. It’s the perfect medicine for the mind, and I feel like everyone in the world needs a little bit of that. If I can get as many people into a room as possible and have them open up to my ideas, it can be a healing experience that brings people closer together.”

Mick Wilson

(PAPERMACHETIGER)

1. Album / Canción
Hudson Mowhake B.B.H.E
Este es un álbum terriblemente bueno, la riqueza de la profundidad musical es genial, este tipo no puede equivocarse. Se trata de catorce tracks que se mueven entre la electrónica y el hip hop, compuestas por material antiguo y extraño que HM redescubrió al principio del confinamiento a consecuencia del Coronavirus. Esto es calidad.

2. Hobby
Ciclismo
Siempre me ha gustado el ciclismo y aquí en Ibiza tenemos el escenario perfecto para disfrutar de un gran paseo. El deporte se ha vuelto muy popular en la isla estos últimos años, todos los días puedes ver a mucha gente en bicicleta, cosa que me encanta, y yo también trato de salir un rato en bici todos los días y hacer recorridos cortos y largos.

3. Serie
GLOW
Este programa es un magnífico retroceso a los años 80, un programa de televisión sobre un grupo de luchadoras, es oscuro y divertido con los temas que toca. Tiene todo lo mejor y lo peor del estilo, la moda, la música, etc. de los 80, y el diálogo es oro puro.

4. Película
Akira
Esta película icónica de Katsuhiro Ôtomo de 1988 es una parte de la historia del anime, la acabo de volver a ver y todavía me maravilla, y eso que la he visto innumerables veces. Una gran película, con una cinematografía asombrosa y una banda sonora increíble.

5. Libro
Station Eleven
Acabo de comenzar a leer este, y debo decir que es difícil parar de leerlo, es una lectura apasionante. Trata una historia de ficción basada en un grupo de actores, una compañía de Shakespeare, que se aferra a restos de civilización después de una pandemia mortal y, teniendo en cuenta toda nuestra experiencia con la Covid,... es una lectura bastante adecuada.

Puedes encontrar la versión impresa de DJ Mag ES gratuitamente en:

MADRID

- **PALMA 39**
  C/ de la Palma, 39. 28004
- **EL ALMACEN**
  C/Minas 13, 28004

BARCELONA

- **DISCOS PARADISO**
  C/Ferlandina 39. 08001
- **PLASTIC**
  C/Calabria 95. 08015
- **PACHA BARCELONA**
  C/Ramón Trias Fargas. 08005
- **THE BASS VALLEY**
  Passatge Can Polític, 13, 08907
  L'Hospitalet de Llobregat
- **BRIDGE_48**
  C/ de Llull, 48, 08005
- **DISCOS SUBWAX**
  C/ de la Riera Baixa, 10, 08001

ASTURIAS

- **THE BASS VALLEY & STUDIO DJ CENTER**
  C/ Jil de Jaz nº3, C.C Galerías Pidal, local 14. 33004. Oviedo

BILBAO

- **POWER RECORDS**
  C/Villarías 5, Bajo. 48001
- **ESCUELA BAFFLE DJS**
  Travesia Tivoli 3, 48007

CASTELLÓN

- **ENIGMA RECORD**
  C/Prim 10, Bajo. 12003

DONOSTI

- **DABADABA**
  Camino de Mundai, 8, 20012

GIRONA

- **EUMES**
  C/ de Baix, 2, Espai Marfà, 17006

GRANADA

- **DISCOS BORA BORA**
  Plaza de la universidad 11. 18001
- **ACADEMIA FONICA**
  C/ Azorín, 10, 18004
- **PROYECTO ESPUMA**
  C/ Albahaca nº4 Edificio Danubio, Local 6, 18006

IBIZA

- ~~**USHUAÏA IBIZA BEACH HOTEL**~~ Temporalmente cerrado
  Playa d'En Bossa 10, 07817
- **CAFÉ MAMBO**
  C/ Vara de Rey, 40
- **METRICA STUDIO**
  C/ de la Murtra, 5, 07817

PONTEVEDRA

- **PLAYGROUND STORE**
  C/San Roman 10, Bajo. 36002

SEVILLA

- **TOTEMTANZ**
  C/Amor de Dios 66. 41002

VALENCIA

- **FOR THE LADIES**
  C/ Gasco Oliag 6 , bajo izq 46010
- **STRAP**
  V. Blasco Ibañez, 33. 46010

ZARAGOZA

- **XPRÉSATE/LAS ARMAS**
  Plaza Mariano de Cavia, 2

Si quieres formar parte de nuestros puntos de distribución, escríbenos a: info@djmag.es, con el asunto distribución

Autor: **SERGIO PARRADO**

Kunye Records

África y especialmente Sudáfrica salió al mundo hace unos años con una mezcla exquisita entre la música tradicional Africana y lo electrónico , esto dio pie a que un gran número de artistas se diese a conocer internacionalmente. Uno de ellos es el protagonista que tenemos hoy en Focus On : Shimza el que fuese portada de esta misma revista en septiembre de 2019 ahora nos sorprende a todos con un nuevo proyecto. Un sello que comparte junto a Jarrad Treger , Hannes y que tiene como nombre KUNYE . No hemos dejado pasar la oportunidad para preguntarle acerca de esta nueva aventura.

KUNYE

¿Cuál es el concepto y por qué nació Kunye records?
Quería construir un sello global que fuera un puente entre los artistas locales y el mundo, mientras se fomenta la cohesión social.

¿Por qué llamarlo Kunye?
Kunye significa juntos y esto es un símbolo de la música que se publicará con varios artistas como una unidad/asociación. Esta música se compartirá con el mundo.

¿Es difícil arriesgarse con el vinilo sabiendo que el formato digital es tan poderoso hoy en día? ¿Algún plan para imprimir Kunye en vinilo?
En mi opinión, la gente consume la música de manera diferente y por mucho que el formato digital sea popular actualmente, hay otros que aprecian el vinilo o un CD físico. Con el tiempo, podría considerar la impresión en vinilo para asegurarme de atender a todo el mundo.

¿Cuáles son los planes de futuro cercano para Kunye en este mundo atípico? ¿Y qué hay de tus planes personales?
Planeo hacer crecer el sello con músicos de ideas afines y crear buena música. A nivel personal, quiero seguir afinando mis habilidades, aprendiendo y expandiendo mi marca. Ahora tenemos un hogar donde podemos publicar la música que queremos, que el mundo la escuche. Seremos conocidos por ello.

¿Qué te gustaría destacar de la escena actual? ¿Artistas o sellos discográficos que crees que debemos seguir de cerca?
Estamos emocionados de trabajar con algunos próximos talentos locales como Blanka Mazimela en nuestro próximo lanzamiento . También hay que tener en cuenta a Darque y, por supuesto, a artistas como Culoe de Song, Da Capo y Lemon and Herb, pero eso es solo música house, hay demasiados talentos de los que elegir...

¿Algo en particular que quieras añadir o decir a tu público?
Sólo quiero agradecer a todos los que me han apoyado a lo largo de mi viaje de ser un DJ a ser un empresario a tiempo completo, y productor ejecutivo de un programa de televisión. Kunye Records ya ha sido aceptado y estamos listos para crear y compartir gran música con el resto del mundo.

MINI TEST

¿Un club?
Destino Ibiza

¿Una ciudad?
Ciudad del Cabo

¿Un libro?
Manage your money like a f*cking Grownup

¿Una comida?
Costillas de ternasco

¿Kunye records?
Juntos

Hacemos 5 preguntas a AVIRA que poco nada tienen que ver con la electrónica...

*** AVIRA** acaba de publicar 'Miracles (AVIRA's Unplugged Mix)'. Escanéa el código QR para saber más.

AVIRA

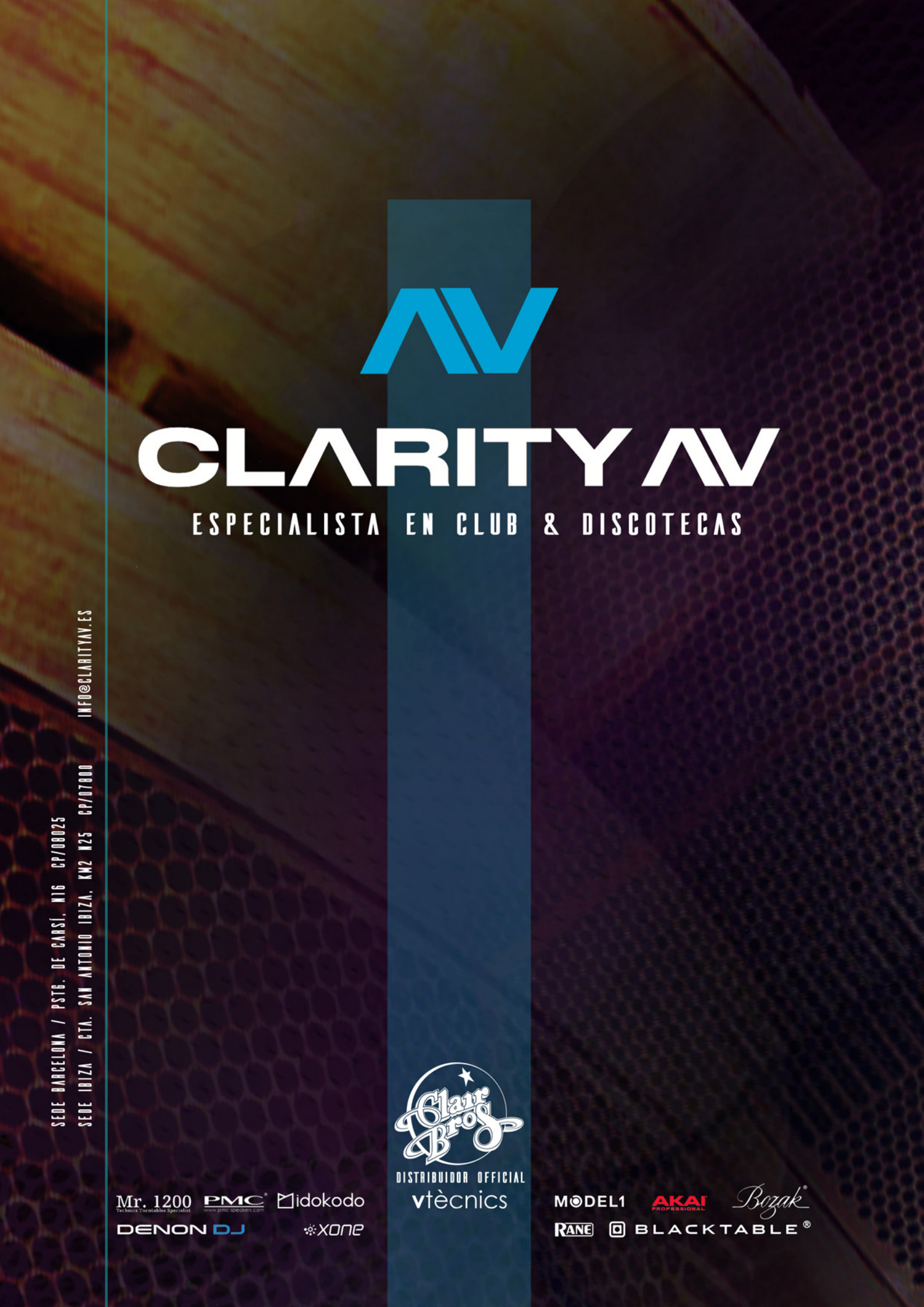
¿Cuándo fue tu última mentira y por qué?
Hago todo lo posible por vivir con sinceridad. La verdad es que es algo gracioso, ya que a menudo se malinterpreta. Es especialmente divertido porque cuando dices la verdad, a la gente le cuesta creerla.

Eso que siempre habéis querido que os preguntaran y jamás os han preguntado...
En un mundo de 8 billones de personas, esto podría ser algo difícil. Parece que puedes tener respuesta a casi cualquier cosa. Sin embargo, tengo curiosidad por saber por qué la música nos hace sentir de la forma en que nos sentimos, y si no es alguna especie de magia negra.

Si se hiciera una estatua de ti mismo en tu ciudad natal, ¿en qué pose te gustaría que fuera?
Siempre me han fascinado las estatuas. Invocan mucho en nuestra naturaleza y pueden ser increíblemente inspiradoras. Imagino mi estatua con un pie hacia adelante y una mano hacia el cielo. Ese tipo de imagen tiene tantas capas de significado que todo el mundo puede interpretarlo de manera diferente.

¿Qué es lo último que haces antes de acostarte?
¡Todas las noches me lavo los dientes, le doy un beso a mi mujer y abro TikTok! (risas)

El momento más embarazoso de tu vida...
Cuando tenía 18 años, mi amigo y yo fuimos a una entrevista de trabajo. Durante la entrevista, el entrevistador dijo que teníamos que pagar $100 por algo que necesitábamos para trabajar. Más tarde, mi amigo me preguntó si yo lo había pagado, porque se había enterado de que toda la organización era una estafa. No fui muy avispado ese día, nunca me he sentido tan estúpido.


CLARITY AV
ESPECIALISTA EN CLUB & DISCOTECAS
SEDE BARCELONA / PSTG. DE CARSÍ, N16 CP/08025
SEDE IBIZA / CTA. SAN ANTONIO IBIZA, KM2 N25 CP/07800
INFO@CLARITYAV.ES
DISTRIBUIDOR OFFICIAL
vtècnics
Mr. 1200
PMC
idokodo
DENON DJ
XONE
MODEL1
AKAI
Bozak
RANE
BLACKTABLE

Preguntamos a Zabala por los 5 Tracks que más le han influenciado

Zabala

1.

William Basinski
'The Disintegration Loops'

Más allá de toda la mitología que rodea esta pieza, la primera vez que lo escuché me atrapó de un modo que no era capaz de entender. Un loop de 6-7 segundos repetido durante 63 minutos sin más variación que la degradación del audio como consecuencia de la pérdida de partículas de la cinta donde se realizó la grabación. Y cuando acaba tengo la sensación de que podría estar otras dos horas más encerrado ahí.

2.

Actress
'Ascending'

Otra pieza mágica para mí. Tiene la capacidad de transportarme inmediatamente a otra realidad, y en apenas 3 minutos tengo la sensación de salir de un viaje. Me encanta cómo, jugando con recursos de producción, genera un groove potente y claro sin ningún elemento de base rítmica.

3.

Boards of Canada
'Turquoise Hexagon Sun'

Me gusta todo de este track, hasta el título. La sensación que me genera la melodía del sintetizador es algo que creo que llevo años buscando al componer inconscientemente. La forma en la que se integran esas melodías con la base rítmica y las voces de fondo es algo insuperable, y pienso que, a pesar de que es muy identificable el año en el que fue producida, ha envejecido muy dignamente.

4.

Felt Kuti
'Expensive Shit'

Podría ser este tema o prácticamente cualquiera de Fela. Se superponen diferentes pulsos de la percusión, batería, guitarra, la voz parece que va por otro lado... pero es una máquina imparable. Y cuando entran los vientos te elevan otro par de centímetros del suelo. Siempre he pensado que el afrobeat podría haber sido un género a nivel de difusión similar al house, cualquiera que haya estado de noche en un club con una buena sesión sabe que es prácticamente imposible escapar de ahí.

5.

Mikel Laboa
'Haize Hegoa'

Si hay otros temas que nos transportan a una realidad paralela, desconocida, este me dispara a la infancia y al efecto que tenía la música en mí. Costumbrismo vasco, una letra y una melodía preciosas, y una forma de tocar la guitarra que, por mucho que lo intente, me resulta imposible de imitar. Se le echa mucho de menos a Mikel Laboa, siempre ha sido un referente en la forma de enfrentarse a la música.

@DJMAG.ES

#DJMAGESANIVERSAR10

En el año de nuestro **#Aniversar10**, ¡DJ Mag ES llega a tu casa!

¡Estad atentos a nuestro nuevo servicio de suscripción y a las ventajas de pertenecer a nuestra selecta familia de lectores!

¡No te quedes fuera, forma parte de nuestra comunidad y aprovéchate de todas las ventajas!

#DJMAGESANIVERSAR10

@DJMAG.ES

Route 94

*Route 94 acaba de sacar su nuevo single 'Sad Songs', disponible en Spotify. ¡Escanéa el código QR para escucharlo!

INGREDIENTES

- 8 alitas de pollo
- 100 gramos de harina
- 30 gramos de harina de arroz: si no tienes harina de arroz, puedes moler arroz en un molinillo de especias
- 30 gramos de harina de maíz
- 2 cucharaditas de sal marina
- 1 cucharada de miel
- 5 cucharadas de gochujang

cebolleta

- 3L de aceite de maní para freír
- 1 cucharadita de salsa de pescado asiática

hojas de lima kafier

- 3 huevos grandes + 50ml de leche batidos en un bol grande

SABROSÍSIMAS ALITAS DE POLLO

Comienza tamizando la harina simple, la harina de arroz, la harina de maíz y la sal en un tazón grande y mézclalo bien.

Coge las alitas de pollo y ponlas en la mezcla de harinas, luego colócalas una por una en la mezcla de huevo. ¡Mézclalo de nuevo en la mezcla de harinas, es decir, doble inmersión, baby!

Seguidamente, colócalas en una bandeja para hornear forrada con papel de hornear y déjalas reposar durante al menos 5 minutos para que se sequen.

Mientras tanto, calienta el aceite en una sartén un poco honda a fuego medio alto, debes calentarlo alrededor de 190c.

Cuando haya alcanzado la temperatura, echa las hojas de lima kafier unos 2 minutos, luego retíralas y reserva.

Coloca las alitas en el aceite y fríelas unos 12-13 minutos, o hasta que estén doradas.

Mientras tanto, ¡hagamos la salsa picante y pegajosa! Mezcla la miel, la salsa de pescado, el gochujang y una pizca grande de sal en un bol.

Cuando hayas terminado, escúrrelas sobre un trozo de papel, deja que se enfríen unos minutos y añádelas al bol con la salsa pegajosa mezclándolas hasta que queden totalmente impregnadas.

Finalmente, colócalas en un plato, espolvorea con cebolletas y hojas de lima kafier y... ¡Ya está listo para comer!.

SIGUENOS EN

@DJMAG.ES

Autor: **SERGIO BIFEIS**

Resistencia

Apenas 30 días para que finalicemos un 2020 en el que no vemos el momento de dejarlo atrás. El año en el que todo cambió y que ha supuesto una abrupta ruptura de nuestros hábitos diarios y durante el fin de semana. Ni qué decir tiene el efecto devastador que ha supuesto en el ámbito de la escena electrónica a prácticamente todos los niveles. Un parón de diez meses en la gran mayoría de clubs que, a pesar de un pequeñísimo oasis que supuso julio en algunos lugares y ciertas reconversiones de salas con nuevos protocolos que arrebatan todo sentido de la cultura de club; ha dejado herida de muerte el tejido de una industria que se marchita a pasos agigantados con cierres de salas míticas y traspasos de negocios ya en marcha. Sin trabajo ni movimiento no hay ingresos. Y las ayudas llegan tarde y mal, cuando llegan.

Adaptación, reconversión y supervivencia son los parámetros en los que siempre hemos orbitado los que nos dedicamos a esto pero ahora en unos niveles tan extremos que lanzar la toalla a la lona posiblemente sea lo más sensato. Y precisamente es lo que más estamos viendo en un país en el que las autoridades y ciertas asociaciones todavía mantienen un debate, ya superado en otros países europeos incluso por vida judicial, sobre qué es cultura y su distinción de ocio nocturno.

En un contexto en el que no podemos bailar libremente por las circunstancias que todos conocemos, nos queda redescubrir el pasado. Gracias a libros editados este año como Balearic: Historia oral de la cultura de club en Ibiza (Contra Ediciones) de Luis Costa y Christian Len y El trueno que sigue al rayo (La Fonoteca) de Pedro José Mariblanca Corrales tenemos una excelente documentación de dónde venimos pero, a pesar de que la música no se va a parar, no sabemos hacia donde vamos con esta incertidumbre tan asfixiante.

Queremos dar carpetazo a un año con la esperanza de un futuro mejor en un 2021 que entre anuncios de nuevas vacunas se nos permita retomar nuestra añorada normalidad clubbing y festivalera lo antes posible. Que se reactive todo donde los dj's vuelvan a las cabinas, el público a la pista, los técnicos solucionen problemas, los bookers, agencias de management y promotores vuelvan a su mercadeo y negociaciones, los medios puedan pedir su publicidad y pagar a sus colaboradores mientras no paran recibir notas de prensa y propuestas de PR's en las que han invertido artistas y festivales. Que la rueda vuelva girar.

Sin embargo, hay que ser realistas y volver a una situación como 2019 será un proceso lento, algunas voces indican que eso llegará en 2024, porque no hay que descartar que también nos encontremos en una galopante crisis económica. Quizá con todo hecho cenizas, se pueda volver a construir para sentar unas nuevas bases que cimienten una escena más justa y equitativa con todos los agentes implicados en ella; o, lo más probable, se vuelvan a cometer los mismos errores que llevan a una indefensión en la que solo los más fuertes (y listos) aguanten el chaparrón cuando vuelvan a venir mal dadas.

Lo que seguramente se van a regenerar son las inquietudes artísticas y la música como vía de escape como en todo periodo de crisis. Y eso nos va a plantear un nuevo paradigma. Si aspiramos a que la vieja normalidad llegue en un plazo de casi 5 años, significa que prácticamente vamos a perder una generación (o dos) que no va a mamar la música de baile dentro de una experiencia de cultura de club en todo su esplendor. En ese sentido puede ser interesante los nuevos caminos que la electrónica va a recorrer, porque quizá esa "generación perdida" sea quien nos aporte un aire fresco a estilos clásicos o que creen nuevos discursos con mezclas imposibles para hacernos estallar la cabeza. Y aquí sí es donde uno debe poner su esperanza. El futuro es indescifrable y eso es lo que, a pesar de todo lo mal que lo estamos pasando, le hace fascinante y por el que merece la pena que continuemos resistiendo en el nuevo año que llega. Aunque la gran mayoría desgraciadamente ya nos hayamos reconvertido en otra cosa.

Autor: **REDACCIÓN**

Nuestra sección Lucky 7 cambia este mes por el 8. El 8 de la suerte de Paco Osuna, en este año de su 20 aniversario de carrera

Paco Osuna

(MINDSHAKE)

¿Qué canción te recuerda a tu infancia?
¡"Bizarre Love Triangle" de New Order!
Recuerdo que en aquella época mi hermano ya venía a casa de la discoteca y lo ponía en cassette en la cadena de música que teníamos en nuestra habitación. Yo apenas tenía 12-13 años, pero siempre me acuerdo de esa canción y la asocio a mi hermano y a nuestra habitación.

¿El primer disco que te compraste?
No estoy seguro de cuál fue el primer disco que me compré, pero sí puedo asegurar que uno de los primeros que busqué y compré fue "Pullover" de Speedy J.

¿El disco más cursi de tu colección?
Pfff, ¡no sé!. Al inicio de mi carrera, "Joey (Concrete Blonde)" era uno de los temas que le gustaba a todo el mundo, especialmente a las mujeres (risas), así que me lo compré, pero nunca llegué a pincharlo mucho.

¿Qué canción garantiza hacerte llorar?
¡NINGUNA! No soy una persona de lágrima fácil, no sé, nunca en mi vida lo he sido, mi madre siempre me lo decía.

¿Algún disco que estés escuchando?
Escucho mucha música de los 80' en la radio, soy asiduo de los 40 classics, lo que antiguamente era m80. Conducir escuchando esos tracks me gusta, es el momento que más me relaja.

¿A qué disco de tu colección le guardas más aprecio?
Realmente nunca he sido de coleccionar nada, es cierto que tengo una pequeña colección de discos de mi época de vinilo, pero la gran colección la regalé a mis amigos. Hay que tener en cuenta que tuve mi propia tienda de vinilos y cuando la cerré tenía cajas y cajas que al final fui regalando porque no tenía espacio para guardarlas.

¿Qué track te ha impactado más de tus 25 años de carrera?
Hay muchos tracks que me han impactado, tanto por lo mucho que me gustaban como por lo que me sorprendían, creo que si tuviese que elegir uno sería el French Kiss de Lil Louis.

¿Cuál es tu canción favorita de todos los tiempos?
"My Way", de Frank Sinatra.

Le preguntamos a Cat Dealers por lo que hace a su ciudad especial...

Cat Dealers

RÍO DE JANEIRO

Nacimos y crecimos en Río de Janeiro y la ciudad influyó mucho en quiénes somos y en nuestro estilo personal. Río es conocido por su estilo de vida tranquilo e informal, cosa que nos encanta en nuestro día a día.

Como buenos cariocas (gente que nace en Río), no podíamos no hablar de la playa, uno de nuestros lugares favoritos. Desde muy jóvenes ya quedábamos con nuestros amigos en Leblon Beach, justo enfrente del Hotel Marina. Solíamos quedarnos allí pasando el rato y bebiendo mate con limón hasta que el sol se ponía justo detrás de Two Brothers Hill. Después de la playa, solíamos ir a la cascada de Horto. Eso es algo genial de Río, puedes ir de la playa a una cascada en solo unos minutos.

Nos encanta vivir en una gran ciudad que al mismo tiempo está tan conectada con la naturaleza. A veces cogemos un bote con nuestros amigos y simplemente pasamos el día en el agua. Nos gustan los deportes acuáticos y, a veces, practicamos wakeboard. También nos gusta mucho el senderismo y Río tiene bastantes opciones, nuestro favorito es Pedra da Gávea. Solíamos subir allí al final del día para ver el atardecer y nos quedábamos a dormir para despertarnos con el amanecer.

Cuando éramos más jóvenes, solíamos ir mucho a Búzios, un pueblo costero a las afueras de Río donde nuestros padres tenían una casa. Crecimos yendo allí todos los fines de semana y vacaciones y hoy en día continúa siendo uno de nuestros lugares favoritos para visitar.

Si eres un aficionado a los deportes, te recomendamos que visites el estadio Maracana alguna noche de partido. Es el estadio de fútbol más importante de Brasil y su campo alberga algunos de los

Foto: BETO GARCIA

juegos más importantes del país, así como algunos eventos internacionales importantes como las finales de la Copa del Mundo de 1950 y 2014. Somos grandes fanáticos del fútbol, por lo que disfrutamos mucho viendo a nuestro equipo jugar en un lugar tan histórico.

Por la noche, no puedes descuidar visitar el Bar da Cachaça, un bar súper tradicional en el corazón de Lapa. Es uno de los símbolos de la noche de Río y un clásico tanto para turistas como para lugareños.

Un lugar que también es especial para nosotros es el Parque dos Atletas, un complejo deportivo construido para los Juegos Olímpicos de 2016. Es un espacio enorme que recibe algunos de los eventos al aire libre más importantes del país, como el festival Rock in Rio. Hemos pinchado en RiR dos veces, en 2017 y 2019, y estas actuaciones fueron sin duda algunas de las mejores de nuestra carrera. Probablemente, pinchar allí sea el sueño de todo artista brasileño. Recibe a mucha gente del país, es un festival con mucha historia y ha recibido la visita de innumerables leyendas de la música en su escenario, por lo que es un honor ser parte de él.

Autor: **REDACCIÓN**

HDJ-CUE1 BT de PIONEER DJ

UNA OPCIÓN MUY SERIA

Recientemente Pioneer DJ lanzaba una nueva gama de auriculares de diadema al mercado, la gama HDJ-CUE1. Según la propia marca, se trata de una nueva adición a su familia de herramientas multifuncionales, tanto para la cabina como para el día a día, con versiones de cabe o con funcionalidades Bluetooth.

Una de las principales novedades – además de ser personalizables con accesorios en diversos colores y unidades en blanco, negro y rojo – es que se venden como una de las opciones ideales para aquellos que están empezando en el mundo del DJ, sin la necesidad de tener que dejarse un ojo de la cara por ellos. Especialmente teniendo en cuenta que si uno está empezando en esto, busca las opciones cuya relación calidad/precio sean más favorables para los bolsillos principiantes.

Una de las principales sorpresas es que los HDJ-CUE1 – en ambas versiones – viene con los drivers del modelo X5, pensando para usuarios ya profesionales y que se dediquen al pinchar en entornos más exigentes. Nosotros hemos probado la versión bluetooth (que viene con un cable especial, en el caso de querer utilizarlos sin la función inalámbrica) y tene-

mos que decir que nos hemos visto gratamente sorprendidos. No solo por la duración de la batería (30h de uso), que es realmente decente para auriculares que no vienen con cancelación de ruido, sino porque el sonido que emiten es realmente claro y natural, casi sin colorear frecuencias (más allá de un poco de potenciacíon de los espectros bajos). Y no es que el noise cancelling sea necesario, ya que de por sí los HDJ-CUE1 consiguen aislar de forma bastante decente cualquier ruido exterior, tanto al usar en modo bluetooth conectado a dispositivos (el pairing con casi todos los dispositivos es realmente rápido), como a la hora de pinchar. Evidentemente no pudimos probarlos en un entorno ruidoso de club, pero en nuestro setup de vinilos casero funcionó realmente bien y el volumen que entregan es de hacerse notar, sin necesidad de subir el volumen de mesa en exceso para aislarnos.

Otra cosa interesante es la capacidad de personalización en diferentes colores de las almohadillas de los drivers y del cable. Aunque no se trate de una cuestión que afecta al rendimiento y que cambiar de almohadillas es algo complicado, al sustituirlas por otras las nuevas no se mueven ni un milímetro, siendo algo que se agradece tremendamente (uno de los problemas al sustituir repuestos en muchos auriculares es que las piezas nuevas nunca encajan igual que las originales).

En resumen, los HDJ-CUE1 son una gran alternativa para todos aquellos que estén pensando en buscar unos auriculares DJ para empezar a hacer sus sesiones, dada la gran calidad de sus materiales (los brazos son metálicos), su movilidad y flexibilidad (son abatibles en casi todas las articulaciones) y su comodidad, incluso después de varias horas de uso. No son para nada grandes, son livianos y el cable con seguro anti-tirones es un plus.

Precio:
HDJ-CUE1: 69€
HDJ-CUE1 BT: 99€

+info y modelos personalizables en:

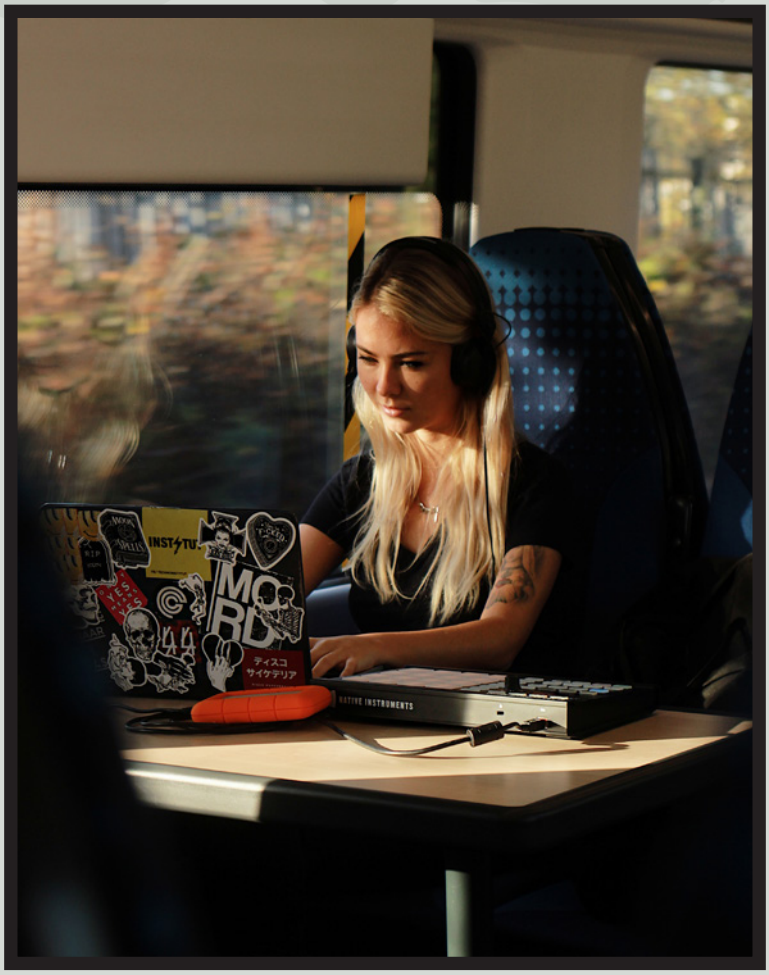
Le preguntamos a Félicie sobre su proceso creativo a la hora de producir...

Félicie

Para mí, aprender a producir tras haber estado un tiempo pinchando, ha sido una continuidad natural.
Siempre he querido expresarme sin usar tracks de otras personas. Como artista, siento la necesidad de refinar y reformular continuamente mi procesamiento de sonido, dependiendo de mis influencias, estados de ánimo o los últimos consejos de producción que he aprendido.

La mayor parte del tiempo estoy en movimiento ya que viajo con frecuencia (¡obviamente un poco menos en este momento!). Es por eso que me encanta tener un estudio portátil para poder llevarlo a todas partes y producir donde sea que esté: trenes, aviones o mientras me dirijo a una actuación... Es muy estimulante saber que puedo producir en cualquier momento que me sienta más inspirada y no tener que hacerlo en un único lugar. Puede inspirarme cualquier cosa, desde mi alrededor, hasta las películas o la gente que conozco... Fue después de volver a ver '' Enter the Void '' mientras esperaba en el aeropuerto, cuando me inspiré para producir mi track '' Test Your Pleasure ''. Una vez que he comenzado el proceso creativo, siempre compruebo el track en los monitores de mi estudio al llegar a casa o en el estudio de mi socio en Inglaterra.

Siempre empiezo a producir desde cero y nunca tengo una idea precisa de lo que voy a hacer cuando abro Ableton. Me gusta imaginar mi track como un rompecabezas de audio, donde cada elemento tiene que encontrar su propio lugar para complementarse. Para la mayoría de mis temas, como "Test Your Pleasure",



*** Félicie** acaba de sacar 'Test Your Pleasure' en The Meaning Of Raves. Disponible en todas las plataformas.

comencé a trabajar con la batería. Para mí es un componente clave de cualquier tipo de música. Creo que deberías poder escuchar el mismo loop de batería y no aburrirte. Ahí es cuando sabes que estás comenzando con una base adecuada.

Procesé y puse en capas diferentes golpes / bajos para darle esa sensación de sonido "completo". Para "Test Your Pleasure", he utilizado diferentes samples de batería que he comprimido. Me gusta trabajar con variedad y diferentes velocidades para ponerlo todo en marcha y hacerlo interesante. Aunque mi sonido es duro y distorsionado, el ritmo es una prioridad cuando hago música. Me ha influido enormemente el techno de los 90 con sellos como Audio Assault o Djax-Up Beats.

Luego pasé a la parte del sintetizador para la que usé Predator de Rob Papen. Este es uno de mis VST favoritos de todos los tiempos. He trabajado en las progresiones de acordes usando cambios de octavas para el mismo patrón de melodía, para así crear una emoción en evolución a lo largo del track. Esto da la impresión de una historia por sí sola sin necesidad de tanta automatización en todo el track. Luego utilicé voces de películas extranjeras antiguas, en las que procesé con eco y saturación para dar un impacto más dinámico. Me encanta que las voces sean poderosas en el mix.

Cuando la mayor parte de mi track está listo, me gusta escucharlo varias veces desde diferentes lugares y con diferentes estados de ánimo. Cada vez que lo oiga tendré un oído y una perspectiva diferentes. Esto me permite poder cambiarlo cuando lo considere necesario. Ese puede ser un proceso largo ya que, la mayoría de las veces, repensaré elementos que me encantaban 2 semanas atrás. De esta manera, puedo volver a trabajar de otro modo en mi mix, donde cada elemento encontrará su propio lugar.

KALI
(COMO LAS GRECAS,
GAMEBOYZ, LUIS V PR)

ESPERANDO SOLUCIONES...

La industria hostelera, las salas de conciertos, clubs, pubs, DJs, RRPPs, camareros, las promotoras, las empresas de espectáculo (sonido e iluminación), técnicos, periodistas, bookers, managers y ARTISTAS. Todas y cada una de las ramas que conforman este gigantesco entramado, está AL LÍMITE.

Por lo que si estás leyendo esto, te pido con el corazón en un puño, que nos apoyes. Pero no aplaudiendo, no. Que nos ayudes a reivindicar a través de las diferentes plataformas y protestas, que nos ayudes a mejorar, que nos ayudes sentir que, ahora más que nunca, nuestra contribución y aportación a la sociedad es básica y fundamental. Por eso debemos sobrevivir con las mismas soluciones que se dan en otros países y exigir a los dirigentes del nuestro que tomen cartas en el asunto. NO TENEMOS MÁS TIEMPO.

PROYECTO 2045

EL FUTURO ES AHORA

No se si conocen el proyecto 2045. Es una iniciativa que arrancó en el 2011 con el empresario multimillonario ruso Dmitry Itskov, dueño de New Media Stars, que y en conjunto con una gran parte de científicos de la vanguardia tecnológica, tienen entre sus proyectos el titulado como "Avatar".

El Proyecto Avatar (nada sacado de Black Mirror, al revés) es una de las iniciativas mas importantes de 2045. Se trata de crear mediante diferentes niveles de avatares, un cuerpo holográfico capaz de almacenar y reproducir toda la conciencia cerebral. Según sus palabras "se trata de diseñar un cuerpo humanoide o artificial (llamado "avatar") y un sistema avanzado de interfaz cerebro-computadora. En el aspecto biológico, se desarrollará un sistema de soporte vital para alojar un cerebro humano dentro del avatar y mantenerlo vivo y funcional. Una fase posterior del proyecto investigará la creación de un cerebro artificial al que se pueda transferir la conciencia individual original".

Entre el equipo de científicos de primer nivel se encuentran personas como Marvin Minsky (DEP, 2016) padre de la inteligencia artificial; Peter Diamandis, creador de la fundación X-Prize y presidente de la Singularity University, que junto a Ray Kurzweil coordina y gestiona la primera complementación de muchas universidades y empresas de Silicon Valley de primer nivel (Google, Nasa), formando a los futuros científicos y trabajadores de los campos de la Inteligencia Artificial, Robótica y Nanotecnología.

BIENVENIDO A CASA

DE VUELTA A APOLLO RECORDS...

SIEREN
(TIMELAPSE)

Matthias Frick es de esos artistas de una calidad excepcional, como lo que suele editar Renaat Vandepapeliere tanto en Apollo como R&S. Su especialidad irradia de la mezcla de diferentes géneros musicales como son los breaks, el ambient, el house, el jungle y otros estilos que jamás pensaras que se pueden fusionar.

El nuevo álbum de Sieren, titulado 'Timelapse', refleja la forma en como se pueden fusionar armonías y ritmos muy dispares, donde podemos encontrar belleza y delicadeza musical mezclada con ruidismo sonoro y agresividad armónic, todo en un mismo tema de tres minutos y medio (escúchese 'Broken Arrow'). Desde su álbum debut en 2016, con 'Transients of Light' (Ki Records), pasando por las tres últimas referencias en Apollo ('Static Polymorphism', 'Fading Memory' y 'Ascension') el productor de Alemania ha sabido poco a poco ir llegando a sus fans especialmente dedicados en estilos tan eclécticos como este.

'Timelapse' consta de trece originales creados a base de Juno 106, Prophet 8, pedales de FX y Ableton Live. Los cuales empezaron a forjarse en 2018, por sus viajes a California. Este nos introduce en su universo profundo, como si nos montáramos en su nave espacial, lleno de elementos de todo tipo: ritmos rotos con cajas distorsionadas y envueltas en reverbs largas e infinitas, vocales con toques pop, choirs, pianos, stabs y todo tipo de elementos orgánicos propios de una producción de Massive Attack. Delicadeza y fragilidad musical en temas como 'Timelapse', donde a la mitad del track aparece una voz profunda, o mucho más espirituales como 'Stralsund' donde las voces pitcheadas y las guitarras rítmicas vienen y se van como estrellas fugaces lejanas. Ya en 'Broken Arrow', empiezo a notar un aumento de la energía espacial con el uso de los elementos rítmicos como los 'fills' (o redobles) y 'flangeados' de manera sutil. Y en 'Night Bus', los sentimientos techno se empiezan a notar en forma de bombos a negras, tempos altos y ramalazos Old Skool a base de fills con un final apoteósico en 'Descension', donde la nave ha llegado a su destino.

Tracklist:
1. Left Behind
2. Timelapse
3. Stralsund
4. Pacific High
5. Phoenix
6. In Dreams w/ Veronica Maximova
7. Silverlake
8. Hyperion
9. Broken Arrow
10. Night Bus
11. Oblivious
12. Deliverance
13. Decension

www.sieren.bandcamp.com/album/timelapse

Sigue a Sieren:
www.facebook.com/sierenmusic
www. twitter.com/sierenmusic
www. sieren.bandcamp.com/
www.facebook.com/ApolloRecs
www.instagram.com/apollorecords
www. instagram.com/mattsieren

AL TANTO DE...

STEVEN RUTTER
(RIDDLE ME SANE)
Galáctico e impredecible

En esta ocasión os acerco a Steven Andrew Rutter, mejor conocido por ser el 50% del mítico dúo londinense B12 (Warp). Steven regresa en solitario, bajo su propia etiqueta, Firescope.

¿Cuándo empezaste a interesarte por la música electrónica?
La primera vez que tuve constancia de que realmente estaba escuchando música electrónica fue la vez que escuché 'Autobahn', de Kraftwerk. Tendría unos diez años y mi padrastro solía escuchar el disco en su Hifi. Yo estaba completamente obnubilado, ¡Jamás había escuchado algo así antes! No fue hasta que escuché 'Rock It' de Herbie Hancock, en una fiesta, que comencé a interesarme en la producción musical y en ser DJ.

¿Qué has hecho durante el confinamiento?
He pasado mucho tiempo con mi familia, mis dos perros y mis dos gatos. Para serte sincero no creo que haya sido mi etapa más creativa, de hecho creo que ha sido un período muy oscuro.

¿Cuáles han sido los criterios que has seguido a la hora de producir tu último EP 'Riddle Me Sane'?
'Brian Fog', mi primer álbum en solitario, fue un trabajo muy oscuro que representaba mi estado de ánimo en aquella época. 'Riddle Me Sane' es un trabajo que muestra una evolución hacia la luz, alejándose de la niebla del anterior trabajo..

¿Podrías recomendarnos alguna performance de la que te sientas especialmente orgulloso?
Claro. En YouTube podéis encontrar mi sesión en el Electro Soma del álbum B12 y también una entrevista que hice para BLEEP/WARP

Para terminar, ¿te gustaría contar algo acerca de tus futuros proyectos?
Dirijo mi propio sello FireScope Records y tengo importantes lanzamientos para el 2021/2022 al mismo tiempo que sigo tratando de posicionar mi sello como uno de los mejores en el Reino Unido.
Próximamente lanzaré más trabajos en solitario como colaboraciones.

GASTON ZANI
(ANOMALY)
Parte del techno nacional

Hablamos con Gaston Zani (Intel/Suara), que acaba de publicar su próximo single por we(R) aw...

¿Cómo y cúando te interesaste por la música electrónica?
Fue sobre el año 1997. Yo tenía 15 años y pasando emisoras de radio descubrí un programa llamado "World Dance Music" presentado por Fernandisco. Enseguida me llamo la atención ese estilo y con el paso del tiempo empecé a frecuentar clubes nocturnos que ponían música Bakalao y recuerdo la sensación de sentir esos sonidos energéticos como nunca antes había sentido, fue amor a primera "oída".

¿Cómo valoras la trayectoria que has tenido y cuáles fueron los motivos que te llevaron a empezar?
Mi trayectoria ha sido un cumulo de altibajos, pero con un balance final siempre en positivo. Considero que me encuentro en una posición privilegiada, pero todavía queda muchísimo por hacer. He podido disfrutar de una residencia de 2 años en un club como Pacha London, tenido la suerte de actuar por todo el mundo, o editar en sellos discográficos como Intec Digital de Carl Cox, entre otros. Eso quiere decir que se está haciendo bien.

¿En que dedicaste tu tiempo en la primera cuarentena?
Durante la cuarentena dedique mi tiempo a pensar, a reorganizar mi vida, pulir mis redes sociales, actualizar mi presskit y todas esas cosas. Seguía produciendo para que mi música siguiese sonando, ya que en los tiempos que corren la gente necesita la música mas que nunca, con la motivación de prepararme para cuando todo vuelva a la normalidad...

¿Cuál fue el pensamiento detrás de hacer 'Matrix Date'?
Matrix Date es un tema hecho en colaboración con Xenia (UA), llevándolo a un estilo con esencias melódicas. Una mezcla perfecta que, dependiendo de como te sientas a la hora de escucharl,o puede transmitirte diferentes sensaciones... esperamos que a la gente le guste.

¿Qué actuación nos recomendarías, del que te sientas más orgulloso, para que podamos ver por Soundcloud o Youtube?
Difícil destacar solo uno, pero sin duda una que me marco fue mi debut en Fabrik Madrid en Octubre de 2019 en la fiesta de Carl Cox Invites, con un cartelón de infarto. Haber formado parte de eso fue muy especial. Y solo unos días después, el 12 de octubre, en plenas fiestas del Pilar, actuaba en Global Music, sin duda el evento techno mas importante del año en Zaragoza y con toda mi gente delante, ¡fue otra para los libros!

Y para finalizar, ¿qué podrías decirnos sobre tus presentes y futuros proyectos?
A pesar de toda esta situación, sigo adelante con mis planes y proyectos a corto y largo plazo, para finalizar el año tengo dos lanzamientos programados y a principios de 2021 un EP con Uto Karem, en su sello Agile Recordings.

Tracklist
1.Tim Paris
Slightly Better Unchanged (Original Mix)
2.Middle Sky Boom & AckerMan
Temp Goes HighEdit (Original Mix)
3.Rina x Benji
Koshmaro (Original Mix)
4.Hanzo & Yaman
Hokus Pokus (Original Mix)
5.Theus Mago & Id!r
Soft Light (Original Mix)

5 AÑOS DE DURO LABEL

Duro Label celebra su quinto aniversario y la unión de sus dos fundadores, Moisees y Bufi (Theus Mago), ambos también cabecillas de Fauna rêve. Ellos, junto a muchos otros, son parte fundamental de la actual e importante escena musical mexicana, ¡y en crescendo! Lo hacen con el lanzamiento de su próximo 'Muy Duro Vol. 5', donde la diversidad y el abanico de estilos se fusionan, seguramente, en uno de los mejores VA de este 2020. 'Muy Duro Vol.5' está compuesto de cinco originales entre los que se encuentran el francés Tim Paris, la pareja israelita Middle Sky Boom & AckerMan, el dúo Rina X Benji, también Hanzo & Yaman de Estambul y cerrando el VA el impresionante track del mismo Bufi, como Theus Mago, en colaboración con el francés Id!r.

De Duro Label cabe destacar anteriores referencias como la de Colossio titulada 'Inoncecia', otro artista mexicano emergente, con una calidad excepcional. También la apuesta rusa de muchos labels, con referencias de artistas como Wolsftream, en el caso de Duro, con el EP que lanzaron titulado Khoomei.

Tracklist
A1. Eliminate Programing
A2. My Known Pleasures
A3. Neuronautics
A4. Transmitter
B1. Distorted Information
(Aspirin For Oslo Remix)
B2. Distorted Information
(Alert Command Remix)
B3. Distorted Information
(Red Sector A Remix)

RE-INFORMATION EP DE FRIGIO RECORDS

EL FRÍO SE NOTA EN LOS LANZAMIENTOS...

Desde Madrid, el sello Frigio Records dirigido por JuanPablo, anuncia para el 11 de diciembre la salida del próximo EP de Principia Automatica titulado 'Re-Information', una banda electrónica croata de mediados de los 90 y formada por la pareja Siniša Ocuršcak y Miljenko Rajakovic, que tuvo una prematura disolución por la repentina muerte de Siniša Ocuršcak.

En 2010, Miljenko Rajakovic retomó el proyecto junto a Bernarda Barlovi , que encontrarás en la cara A del vinilo; mientras que la cara B están los remixes de Aspirin For Oslo, Alert Command y Red Sector. Cinco canciones de tintes electro-minimalista, industrial y vanguardista, muy futuristas. Armonías destructoras y oscuras en todos los temas que te enganchan a disfrutarlo o pincharlo sin interrupciones.

Autor: **EDUARDO P. WAASDORP**
Fotos: **ANTON SOFIYCHENKO**

Llegamos a final de este 2020 y para ello hemos querido darle nuestro escaparate principal a una artista diferente. Una artista que rompe moldes y esquemas allí donde va, sin temor a las opiniones. Una artista que ha sido prejuzgada en muchos casos y que en esta entrevista de portada se descubre a sí misma ante todos vosotros como una auténtica fuerza a tener en cuenta — con la máxima seriedad musical y artística —. Hablamos de la colorista perspectiva de la ucraniana Marika Rossa.

De nombre real Mariya Zheltova, su forma de ver el mundo y, en especial, el hard techno, ha roto los esquemas de más de un purista. Su extravagante, colorida y atrevida forma de hacer las cosas le ha supuesto más de un comentario negativo. Sin embargo, a lo largo de esta entrevista descubriréis a una artista completísima, cuyo éxito mundial tiene poco de azar.

EL TECHNO TAMBIÉN ES COLOR

MARIKA ROSSA

Salida de las duras fraguas de la escena techno ucraniana, Marika Rossa ha tenido la valentía de ponerle color a un género tan recto y monocromático como el techno en su vertiente más hard, dejando a pocos indiferentes — tanto con sus producciones, como con su imagen. En esta interesantísima y amena charla descubriréis una faceta de Marika poco antes vista, en la que se muestra ante el mundo como una artista, empresaria y diseñadora con mucho que contar. ¡Música, maestra!

¡Hola, Mariya! Es un auténtico placer cerrar este 2020 contigo en portada. En este año tan raro, queríamos empezar como hemos hecho con todos nuestros entrevistados: ¿Cómo empezó tu año?
¡Muy buenas! ¡Gracias, el placer es mío! Esta oportunidad de hablar con vosotros es realmente increíble. Mi 2020, de hecho, empezó genial. Hice tres fiestas en tres países en Nochevieja – empezando el 31 en Alemania y terminando la noche del 1, en Roma, en el gran Cosmo Festival, con artistas que siempre he admirado: Rebekah y Perc. En ese momento 2020 prometía mucho y ya había cerrado mi agenda hasta el final del verano.

Para mí siempre es importante encontrar tiempo para recuperarme y recargar pilas después de una temporada intensa, así que en febrero me voy de vacaciones y este año mi destino era la preciosa Cuba. Después de volver, estaba llena de ideas y tenía muchas ganas de empezar una nueva temporada de tour. Pero, tristemente, de un momento a otro, todas mis expectativas pasaron a estar en 2021. Esto tampoco significa que estuviera el resto del año sin hacer nada, aunque por momentos ha sido una lucha dejarme a mí misma descansar. Por eso he pasado mucho más tiempo en el estudio, experimentando nuevos sonidos y añadiendo mi propia voz a mis tracks. También he trabajado en varias colecciones para mi marca de ropa, Fresh Cut.

Eres de Ucrania, una de las potencias más interesantes a la vez que desconocidas de la electrónica europea. ¿Cómo fue crecer musicalmente allí?
Yo nací en una la ciudad que tiene la industria metalúrgica más grande de Ucrania: Kryvyi Rih. Es una ciudad en la que la nieve se teñía de rojo sangre por el efecto de la contaminación por hierro, estaba llena de yonquis y la gobernaban las mafias y delincuentes. Con 15 años fui a un club por primera vez – con mis padres, claro, porque todos los clubes los administraban las mafias –. Así que mis padres fueron y me esperaron fuera durante toda la noche. La música en los clubes era principalmente pop, debido a la mentalidad de los dueños, así que los artistas más "underground" que podías oír eran Prodigy, Chemical Brothers, Fatboy Slim, Faithless, Scooter, 666…

¿Cuáles fueron tus primeras influencias?
Desde pequeña mi modelo a seguir siempre fue Björk. Siempre ha sido el epitome del arte para mí en todo lo que hacía, rompiendo barreras y mezclando diferentes formas de arte. Cuando me gradué del colegio, fui por primera vez en mi vida al festival de Kazantip y fue una auténtica revelación: toda la gente era muy amable y se vestía con estos estilismos súper locos, tomaban el sol desnudos, nadie se escandalizaba y no había ninguna agresión sexual. El aire olía a mar, a sol y a libertad. Y la música eera totalmente diferente de lo que oía en los clubes de mi ciudad, las fiestas no paraban… Era un mundo nuevo para mí. Un mundo en el que me quise quedar para siempre.

¿Cuál fue tu siguiente paso?
En 2002 me mudé a Kiev, a estudiar Económicas en la universidad. Al año siguiente matriculé en otra universidad, para estudiar Coreografía Moderna, así que estuve estudiando en las dos universidades a la vez. Fue entonces cuando me surgió la oportunidad de ser club manager de uno de los locales de Kiev y ni me lo pensé, porque cada vez quería dedicarme más a la música y a la cultura de club. Hacía de todo, desde los flyers a todo tipo de anuncios, a contratar a artistas y performers. Después de una temporada, me fui a otros clubes y tomé el rol de manager de booking y eventos. También fue cuando empecé a pinchar un poco. Este trabajo realmente me ayudó a aumentar mi conocimiento de la escena, a medida que me sumergía en los sonidos que ponían DJs europeos.

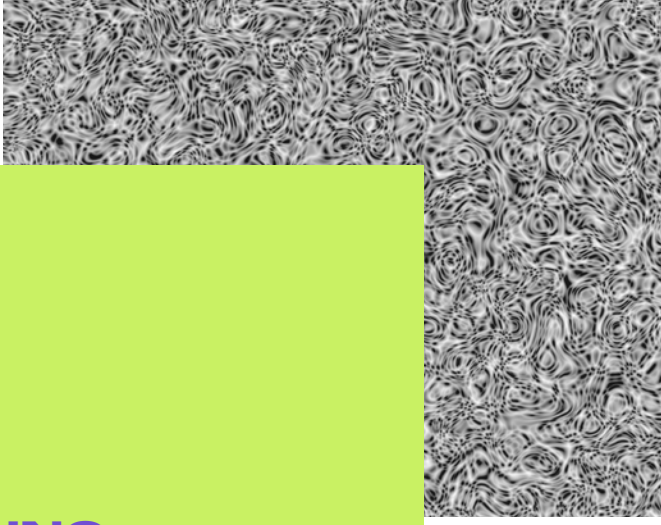
Sabemos que Ucrania es una de las principales potencias en la electrónica de Europa del Este en la escena rave. También tenéis una buena red de clubes y residentes, no solo en Kiev, sino también en ciudades como Odesa, Lviv, Dzvin o Kharkiv, donde se respeta tremendamente las tradiciones electrónicas y el vinilo…
La escena en Ucrania es muy joven, por lo que no ha habido muchas generaciones que hubieran experimentado las raves como en Europa. Así que la mayoría de clubes están orientados a las masas, a la música pop. Por esto, la escena ucraniana siempre ha luchado para mantenerse a flote y solo seguía viva gracias a la gente joven y su entusiasmo. Ahora hay muchos movimientos emergentes underground en Ucrania…

Nosotros conocemos a colectivos como Cxema, clubs como Closer, LOW Party o Xlib en Kiev; o festivales como Strichka y Brave! Factory. También a la crew de ZAVTRA en Lviv; o Veselka y Parental Advisory…
Hay muchos más aparte de esos. Tienen menos publicidad debido a su falta de conexión con las formas de publicitarse, como Laboratorium en Kiev; Carousel y Deepcode en Odesa y Neutral, en Lviv, solo por decirte unos pocos. Muchos artistas ucranianos en la escena ahora hacen live sets o sesiones de solo vinilo. En comparación con 2005, cuando yo solo empezaba, ahora es mucho más fácil hacer un set vinyl only, porque puedes hacerte con vinilos nuevos gracias a muchas fuentes. Hace 15 años, solo unos pocos en Ucrania podían traer vinilos de fuera y los DJs no tenían mucha voz en cuanto a la selección que les llegaba. Solo podían comprar los vinilos de esa persona que se iba fuera o esperar a que trajeran más. En esa época pedir algo por internet era como viajar a la luna (risas).

Ahora, de tu país han salido grandes nombres. Aparte de ti, están ARTBAT, en el house; Nastia, en el techno; Miss K8, en el hard dance; o Juicy M, en el EDM. ¿Qué tiene de especial la escena ucraniana?
Creo que Ucrania parece tan llena de talento porque ya hemos conseguido algo de atención del mundo, cuando los DJs locales finalmente empezaron a viajar por el mundo. Cuando yo pinché mis primeras fiestas en Europa, la gente me preguntaba de donde venía y cuando decía que de Ucrania me solían decir: "Ahh, sí, en Rusia, ¿no?" o "¿De donde son Klichko y Shevchenko?". Ahora, 10 años después de eso, la situación es totalmente diferente y me enorgullece ser una de esas que representa y promueve mi país en la escena musical mundial.

Y, ahora, ¿qué artistas emergentes resaltarías?
Me gustaría destacar a Sopik, que ha estado produciendo mucho y ha hecho un gran remix con Skinner de uno de mis tracks, 'Eyes', que salió este verano. Y también 8Keys, que no es una artista emergente, pero tiene mucho talento y trabaja como loca. Sus tracks están en la maleta de gente como Booka Shade, Bebetta y Joris Voorn.

La situación tampoco ha sido fácil en el país, especialmente desde que estallase el conflicto con Rusia en 2014. ¿Qué tan difícil ha sido para ti y para el resto de artistas desarrollar la escena en estas circunstancias?
En ciertos momentos, cuando me encuentro algunas situaciones que están fuera de mi control, me centro en las cosas que



puedo controlar y conseguir en ese momento. Cuando estalló el conflicto con Rusia fue cuando me puse a aprender a manejar Ableton y a sacar tracks propios. No eran perfectos, pero una tiene que empezar por alguna parte (risas). Para finales de 2014 ya tenía 14 tracks y remixes publicados en diferentes sellos y conseguí mi primera mención en Beatport como "Featured DJ". También fue el año en que hice mis primeras camisetas y me empezaron a llegar mensajes de gente que me alentaba a abrir mi marca de ropa.

Cambiando de tema, ¿cómo fue para ti salir fuera de Ucrania? ¿Cómo fue tu primera experiencia internacional?
Mis primeras dos fiestas internacionales fueron en Italia, en torno a 2010-2011. Actué en un showcase de Italo Business, con Dandi & Ugo y Piatto. Yo les había bookeado en Ucrania antes y toqué en warm-ups para ellos. Me dijeron que mi estilo encajaba mucho con Italo Business y me llamaron para formar parte de su familia, como residente. En esa época me ponía súper nerviosa. De hecho, hubo una gran cena con mucha gente de la industria y amigos del club Nu Echoes en Riccione antes del evento y para mí todo era surrealista. No me acuerdo de mi set porque, como te digo, estaba nerviosísima, pero cuando terminé la gente estaba en éxtasis, así que creo que hice un buen trabajo.

En España tienes una gran cantidad de seguidores. ¿Te acuerdas de la primera vez que viniste?
Siempre me preocupo mucho y soy muy nerviosa, por lo que cada vez que pincho en un sitio es como si fuera mi primera vez. Mi debut en España no fue hace mucho: pinché en Fabrik Madrid, en 2018 y fue una locura. ¡Como amor a primera vista! Así que, definitivamente, España se ha convertido en uno de mis sitios favoritos para pinchar desde que vine esa vez. Eso también me ha llevado a plantearme la necesidad de aprender español (risas).

También has crecido mucho en Latinoamérica y EEUU. ¿Cómo has percibido esas escenas?
Los ambientes en los países de Latinoamérica son muy parecidos al de España, pero cada promotor siempre da su propia visión a cada evento, por lo que son muy diferentes. El año pasado toqué en mi debut en Chile, en un evento que se llama Girls On Decks, que lo montaban chicas y promovían una mayor presencia de chicas en la industria. ¡Fue increíble! He pinchado un par de all-night-longs en Argentina y siempre ha sido una locura. Me gusta la sensación cuando la noche es tuya y puedes construir el ambiente como quieras. También me encanta pinchar en Colombia, que es donde puedo pinchar música todavía más fuerte (risas).

¿Qué tan importante es para un artista escoger los equipos de quien se rodea? ¿Ha cambiado algo para ti?
En mi caso, con mi mananger Stephan, nos conocimos hace 10 años, cuando empecé a pinchar por Europa y él me contrató para una fiesta que hacía en Suiza. Yo era una novata en el tema internacional en ese momento, sin un manager o agencia. Así que, en poco tiempo, me acabé encontrando en más de una situación incomoda con un promotor suizo y Stephan me ayudó muchísimo en esa ocasión, a pesar de que solo nos conocíamos de la vez que fui a pinchar para él y yo era una don nadie. Así que, desde entonces, hemos estado juntos en esta aventura y siempre ha cuidado de que todo en mis fiestas y mis viajes salga perfecto. Lo que es importante para mí es que somos como familia. Sé que Stephan siempre va a apoyarme en todos los casos y que puedo contar con él.

Ahora llevamos unos años trabajando con una agencia de España, Phuture Bookings y ha sido una colaboración muy fructífera. Roda – el dueño – siempre hace su trabajo de la mejor forma posible, así que espero que continuemos trabajando durante mucho tiempo.

EL TECHNO TAMBIÉN ES COLOR

Hablemos de tu sello, Fresh Cut. ¿Por qué lo fundaste? ¿Cómo lo describirías?
Creo que a todo productor, en cierto momento, le pasa esta idea por la cabeza. Cuando empecé a producir de forma constante, me enfrenté al mal del "novato", donde la mayoría de los sellos no responden o no aceptan tus demos porque eres nuevo en esto y no has publicado nada en sellos grandes. Así que decidí crear una plataforma para sacar mi propia música y dar la oportunidad a otros productores que también se estuvieran enfrentando a lo del "novato", para que pudieran empezar a publicar su música. En cuanto a la línea musical, no tengo restricciones, pero definitivamente tienen que ser cosas que pondría en mis sets.

Escuchamos el último remix que hiciste, del clásico hard dance 'Alarma'. También están tracks como 'Mom, Im Done', tu remix de 'Mo-Do Super Gut' o tu EP, 'Eyes', que mezclan sonido rave, techno con los temidos vocales. ¿Cómo es tu proceso creativo?
En el caso de 'Alarma', para mí fue un rompe-pistas de mis años de adolescente y cuando empecé a pinchar en España, de alguna forma me vino a la cabeza. Y pensé: "Sería genial pincharla en alguno de mis sets". Y así fue como acabé haciendo el remix (risas).

En cuanto al resto, todas fueron producidas cuando tuve tiempo de sentarme en el estudio y aprender cómo funcionaba mi Roland MC-909. Fue una experiencia interesante y fascinante.

Acababa de montar mi portátil con mi equipo de trabajo cerca de mi sofá, con un micro, y estaba haciendo rimas de cosas estúpidas y graciosas que se me ocurrían. De hecho, tengo que decir que fue la primera vez en m vida en la que me di cuenta de lo divertido que es hacer música sin presiones.

¿Te refieres a algún track en concreto?
Por ejemplo, en mi publicación más reciente en Fresh Cut, 'Ey, DJ', usé mi propia voz en ruso y solo estaba enredando, dando mi visión de esa gente "extra" que intenta llamar la atención del DJ haciendo cosas raras: como cuando te cogen del cuello para contarte su vida, tirando las bebidas por todas partes, mientras el DJ está pinchando (risas).

¿Cómo es tu estudio?
Diría que mi estudio es diferente del de la mayoría de productores, porque no tengo mucho espacio y no puedo hacer lo mismo, todo el rato, durante un tiempo prolongado. Así que lo tengo dividido en diferentes zonas, donde puedo hacer música, pinchar y hacer diseños de ropa. A veces parece un desastre, ¡pero así es como organizo mi proceso creativo! (risas).

Justamente te íbamos a preguntar por tu marca de ropa homónima, Fresh Cut. Con ella y con tu imagen en general, has conseguido poner color a la sempiterna imagen del techno oscuro y negro. ¿Por qué quisiste crear una marca de ropa? ¿Cuál es tu principal mercado?
Siempre he querido que la gente vaya vestida como en las películas de ciencia ficción sobre el futuro, con estilismos realmente locos y futuristas. Sin embargo, ¡la gente prefiere vestirse con camisetas negras! Así que Fresh Cut es la marca de ropa que he creado para aquellos a los que les gusta experimentar con su look y sean lo suficientemente valientes para destacar entre el público. Creé la marca en 2016 haciendo varios diseños de camisetas y, gradualmente, lo hice crecer hasta convertirlo en una pequeña empresa, donde todas las prendas están hechas en Ucrania, a mano, desde cero. Lo curioso de Fresh Cut es que, a pesar de ser una marca ucraniana, no tenemos una gran presencia en el mercado ucraniano... todavía. Creo que se debe a que la gente de aquí todavía prefiere comprar su ropa en tiendas físicas. Aparte, he estado viajando constantemente y había ideado una estrategia determinada para promoción local, así que mi línea de ropa solo se ha presentado en un par de showrooms de Kiev. Pero, por el contrario, Fresh Cut entró en el mercado internacional de forma fácil y orgánica. Así que la mayoría de la gente que lleva ropa de Fresh Cut son de Europa, Canadá, EEUU, Sudamérica, Australia y Japón.

¿De dónde sacas tu inspiración para hacer ropa? ¿Te fijas en algún diseñador?
John Galliano es mi predilecto. Me dejaba anonadada con todas sus creaciones cuando todavía iba al colegio. Él fue la razón por la que quise apuntarme a la escuela de artes. Ahora, a la hora de crear nuevos diseños, me inspiran muchas cosas. Mi última idea, en la colección 'Rave TV: No Signal', vino de pensar en cómo ha cambiado tan drásticamente la vida de la gente de la industria en solo un año. Para mí, sentí que había perdido la cobertura, siento que todos estamos en modo pausa.

¿Qué planes tienes para el futuro de la marca?
El año pasado estuve negociando la idea de integrar shows de moda de club en las fiestas, con varios promotores alemanes. Pero con la situación actual esta idea ha quedado pospuesta. Ahora estoy pensando en abrir un showroom oficial de Fresh Cut en Ucrania y hacer una aparición en la Fashion Week de Ucrania en el futuro cercano.

Tu imagen es colorida y no tienes miedo de ser sexy en un mundo tan crítico como el del techno. ¿Por qué crees que este tipo de libertades son tan criticadas?
Todo el mundo tiene sus propias razones y pensar sobre las razones de otro, para mí, es una pérdida de energía y de tiempo. La vida es demasiado corta para preocuparse de los críticos y haters. No somos un billete de 100$ que gusta a todo el mundo y creo que es lo normal (risas). Así que yo solo hago lo que me apetece, disfruto el proceso, visto la ropa que me gusta, me expreso como creo oportuno, canto aunque sea una cantante terrible, bailo en la calle y grito en las fiestas cuando el ambiente es bueno. Cualquier cosa es buena si me hace feliz con la vida que tengo. No quiero arrepentirme de no hacer algo en mi vida porque tenía miedo de no adecuarme a la idea de lo que es "correcto" de otras personas.

Este año, la gran parte del mundo ha estado experimentando duros confinamientos por la crisis provocada por la COVID-19. ¿Cómo has manejado tu tiempo durante el confinamiento? ¿Has encontrado nuevas avenidas creativas?
Durante este tiempo, me he centrado en mejorar mi salud mental, ya que estaba demasiado acostumbrada a llevar una vida ajetreada, siempre corriendo y teniendo que llegar a los deadlines. Así que el primer mes fue como si me tirasen a un campo abierto, en una vida desconocida para mí, en la que chirriaba que todo estuviera tan tranquilo. Me llevó un tiempo y esfuerzo aprender a relajarme, estar presente y disfrutar lo simple de la vida, aceptar la situación y darme cuenta de que no va a ser para siempre. Cuando se relajaron algunas de las restricciones, tuve una fiesta en Odesa e incluso pude ir a España para un tour de cuatro fechas, en agosto, el último fin de semana que estuvieron los clubes abiertos. La organización de este viaje fue una locura, tanto para Roda (Phuture Bookings) como para mí, pero al final salió genial y pudimos hacer la fiesta, aunque fuese con distancia social.

Este tipo de fiestas, con distancia social, estaban a otro nivel para mí. Cuando veía la pista de baile parecía haber poca gente, pero la realidad es que el evento hizo sold-out en solo 30 minutos y tuvimos que ampliarlo a dos noches en el mismo club para que todo el mundo pudiera disfrutar de la fiesta. También tuve un booking de última hora en Albania, en octubre, para una fiesta al aire libre de OKLA, que fue realmente bien: me hicieron un retrato enorme durante el evento, fuimos en bicicleta por el río y la fiesta fue genial, con gente súper maja. ¡Nos dejamos los pies bailando!

¿Cómo ves el futuro de la industria musical?
De niña, viví el colapso de la Unión Soviética, que fue una época súper dura para todos los ucranianos. Ahora parece que hayamos vuelto atrás en el tiempo, pero está pasando a nivel global. Mucha gente ha perdido sus negocios, trabajos, propósitos y sueños. Podemos ver casi como la industria se colapsa y poco a poco se hunde. Quiero creer que pronto habrá una reapertura y todo vuelva a la vida, y podamos trabajar en salvar lo que queda todavía.

¿Tienes algún otro proyecto entre manos?
Ahora mismo estoy agendando mis próximos releases y trabajando en una línea de accesorios para mi marca.

¡Muchas gracias por tu tiempo, Marika! ¡Ha sido un auténtico placer descubrir una artista como tú! ¡Te deseamos el mayor de los éxitos!
¡Muchas gracias! ¡Ha sido genial charlar con vosotros!

10 AÑOS DE DJMAG EN ESPAÑA

UN ANIVERSAR10 DIFERENTE

Autor:
EDUARDO P. WAASDORP, DIRECTOR Y EDITOR DE DJ MAG ESPAÑA

2020 será recordado por muchas cosas. Para esta casa iba a ser y ha sido un año especial por muchos motivos. El principal de ellos ha quedado, quizá, un poco relegado por todos los acontecimientos mundiales que han puesto en jaque a nuestra escena tal y como la conocemos. Sin embargo, en este último número del curso, hemos querido rendir un pequeño homenaje a nosotros y a vosotros, queridos lectores, celebrando el que supone nuestro 10mo año publicando la revista en España.

Empezando por las ediciones semanales, que desembocaron en el primer número de la revista en noviembre de 2010 – en la que el Top100 DJs encumbraría por última vez a Armin Van Buuren y que supondría el fin hegemónico del trance en la electrónica comercial – y terminando por este número de diciembre de 2020... Hemos publicado 118 números en España a lo largo de estos 10 años, en los que han pasado por nuestras páginas miles de artistas. Muchos de ellos, incluso, han pasado de nuestras secciones cortas a protagonizar nuestras portadas, mostrando la clara evolución de la escena electrónica durante toda esta década.

Para quien suscribe estas palabras es un momento especial. Tanto en lo profesional, como en lo personal, he crecido en esta casa, pasando de ser un becario de traducción – traduciendo las críticas de drum & bass en el nº1, de noviembre de 2010 –, a dirigir durante los últimos dos años y 23 números esta revista. DJ Mag España me ha permitido conocer a los ídolos y leyendas de esta industria, de cerca, para que vosotros lo hagáis a través de mis palabras. Me ha permitido ver la evolución de nuestra escena desde una posición privilegiada. A lo largo de estos años hemos intentado plasmar, con la máxima rigurosidad y cariño, la actualidad de nuestro entorno musical, para que todos vosotros, queridos lectores, pudierais aprender a la vez que lo hacíamos, emocionaros a la vez que nosotros y, en resumidas cuentas, pudierais apreciar desde una perspectiva diferente y más cercana lo que acontece en la cultura de club. Esperamos haber cumplido con vuestras expectativas, ya que el listón de nuestro nombre, DJ Mag, y el trabajo de nuestra matriz británica, está siempre realmente alto.

Son legendarias ya nuestras portadas de la mano de Sónar Festival, con artistas como Pet Shop Boys, Richie Hawtin, Hot Chip o Jean-Michel Jarre. O nuestros números especiales analizando los entresijos de uno de los festivales fetiche de nuestro país, como MUTEK ES. No me olvido de la locura de cada mayo, esperando nuestro especial IMS Ibiza, para empezar la temporada en la Isla Blanca por todo lo alto. Ni tampoco del polémico Top 100 DJs de cada noviembre, que hace correr ríos de tinta a nuestros compañeros de otros medios. Pero lo bonito de esto es justamente eso: la variedad.

Desde siempre, DJ Mag España ha sido sinónimo de variedad. En esta revista ha tenido hueco todo el mundo, desde artistas consagrados a emergentes. De populares a underground. Con la calidad de sus trabajos como bandera, además de su éxito y trayectoria. Hemos visto pasar por nuestra portada a artistas irrepetibles y geniales, como Andrew Weatherall, que nos dejó tristemente este año; o agrupaciones cuyo trabajo pavimentó nuestra escena, como Underground Resistance.

También hemos visto a leyendas locales, como Paco Osuna, Cristian Varela, Oscar Mulero o DJ Nano, ser relevados por la nueva vanguardia como John Talabot, Andres Campo, Regal o Pablo Fierro.

O cómo olvidarnos de nuestros queridos reyes de Ibiza, como Carl Cox o Sven Väth. A los pioneros de Chicago, Larry Heard aka Mr. Fingers y Marshall Jefferson; de Detroit Kevin Saunderson, Juan Atkins, Carl Craig o Jeff Mills. A genios como KiNK, Moderat, Disclosure o Aphex Twin codearse con estrellas del EDM como Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix, Hardwell o el siempre polémico David Guetta.

Reinas de la electrónica como Nina Kraviz, Helena Hauff, Blond:ish, Deborah de Luca o más recientemente Charlotte de Witte. Sin olvidarnos de los selectores más reverenciados como Laurent Garnier, DJ Harvey o Masters At Work. O iconos como Moby y Paul Kalkbrenner.

Súper estrellas de Reino Unido – mezclando a los Nic Fanciulli, Eats Everything, Jamie Jones, Steve Lawler, John Digweed y Yousef, con su nueva generación encabezada por Patrick Topping, Richi Ahmed o Hot Since 82. También leyendas de Italia, como Stefano Noferini, Joseph Capriati, Luigi Madonna o Marco Carola.

Artistas que han repetido su presencia por partida doble en nuestra portada, como Luciano, Davide Squillace, UNER, Joris Voorn, Jeff Mills, Carl Cox, Paco Osuna, Cristian Varela, Steve Lawler, Laurent Garnier, Marco Carola o Dixon.

Todos ellos y todos los artistas que han pasado por nuestras páginas son historia viva de la electrónica y de DJ Mag España. A todos ellos les damos las gracias. Gracias por hacer música, por hacernos bailar y por mantener viva esta escena que se ha demostrado tan necesaria este difícil año 2020.

Y no me olvido de nuestros colaboradores, presentes y pasados; de nuestros anteriores directores y editores; y en especial de nuestro equipo actual. Ese que hace posible la visión del que suscribe estas palabras y que DJ Mag España os llegue todos los meses: gracias a Sara González (dirección de márketing), Sheila Enfedaque (dirección de diseño), Patricia Pareja (redacción), Helena Bricio (web), Carlos Peggo (video, fotografía y content creator), Carlos Flavio Bustos (premieres y música), a V. F. (redes sociales); a nuestros colaboradores Sergio Parrado, Sergio Biféis, Kanedo (Plastic Academia) y Luis Villaspín; a nuestros reviewers: Bruno Garca, Eduardo Carbonell, Rohan Fuster, Willy Alcocer, Jonathan Prada, Ekai Trebolazabala, Mugni, Leire Zuloaga y Maurice Aymard. A nuestros distribuidores por toda España, por ayudarnos a difundir nuestra cultura. Y finalmente a Jassi González por su gestión y a Jack Howell por haber traído la licencia a España, hace 10 años. Sin ellos, nada de esto sería posible.

2020 nos deja y esperamos que deje lecciones que aprender a artistas, promotores, prensa y público. Como no dar por sentado nada, nunca. Y que todavía nos hace falta mucho trabajo para ser reconocidos como la fuerza que somos. Esperemos que los de arriba, ante la crisis sanitaria innegable que azota al mundo, sepan ver nuestro valor y echen una mano a todo el entramado que hace posible que nuestra cultura de club funcione.

Y para cerrar este artículo, hemos querido rendir un homenaje especial a vosotros, nuestro público. Muchos estáis allí desde el principio y por eso hemos querido agradeceros de la única forma que sabemos: con música. Para ello, hemos pedido a 10 de nuestros protagonistas de estos 10 años que nos regalen un mix especial y exclusivo para vosotros, apreciados lectores, con el que podáis poner banda sonora a este número 118 de DJ Mag España. Agradecemos, por ello, especialmente a Kevin Saunderson, Eats Everything, Marshall Jefferson, Helena Hauff, Blond:ish, Nic Fanciulli, Andres Campo, DJ Nano, Shimza y Regal (por orden de aparición en portada), que hayan dedicado su tiempo a musicalizar este Aniversar10 tan especial. También nos han dejado contestadas unas pocas preguntas, para ponernos al día con ellos, con lo que han sentido y vivido este 2020.

Nos despedimos de vosotros, queridos lectores, esperando que sigáis aquí con nosotros durante otros 10 años más. El compromiso por nuestra parte sigue siendo el mismo: que todo el mundo de la electrónica tenga cabida en nuestras páginas y, mes a mes, seguir descubriéndoos los artistas más interesantes que nuestro humilde criterio pueda encontrar. ¡Gracias por estar allí! ¡Hasta dentro de un mes, amigos!

10 AÑOS.
10 MIXES.

KEVIN SAUNDERSON (ENERO 2011)

En este momento de tu carrera, ¿con qué sonidos te sientes más identificado?
Me siento más cercano al techno oscuro, profundo. Del tipo de música que producía como E-Dancer. Y en cuanto a los DJ sets, puede variar según el sitio. En España suelo tocar más techno funk, con groove, hasta techno duro, con influencias de Detroit.

¿Hay algún artista en tu mixtape del que te gusten especialmente sus últimos trabajos?
La primera canción del mix creo que es especial para este momento, ya que viene con un mensaje positivo para la gente.

En la situación actual que vivimos, ¿qué cosas estás aprovechando para hacer que el ritmo de trabajo habitual no te permitía?
He podido pasar más tiempo con mi familia y concentrarme en ellos. He jugado, he cocinado, he hecho ejercicio. Tiempo de calidad, porque cuando estás viajando siempre vas corriendo. He podido aprender a usar mejor un par de aparatos, porque – de nuevo – no voy corriendo a todas partes.

¿Qué echas más de menos de la época de gira y actuaciones?
Echo de menos estar en diferentes ambientes, diferentes entornos y climas. Y también estar delante de la gente, pinchando y dándoles mi sonido y recibiendo su energía.

EATS EVERYTHING (MAYO 2016)

En este momento de tu carrera, ¿con qué sonidos te sientes más identificado?
¡Es difícil decir! Me encanta la música y odio estar atado a un género. Siempre me ha parecido loco que si se te conoce por pinchar cierto estilo, desde algunos círculos, te encasillan como incapaz de moverte a otros tipos de música. Me gusta hacer y pinchar techno, house, d&b, garage o disco, así que me siento relacionado con esos, todos por igual. ¡Depende del día!

¿Hay algún artista en tu mixtape del que te gusten especialmente sus últimos trabajos?
El mix está lleno de nuevos artistas, principalmente de mi sello con Andres Campo, EI8TH. ¡Tenemos cosas realmente buenas por venir! Black Girl/White Girl están haciendo cosas increíbles, así como este tío que se llama Edetto, que es de mi ciudad, Bristol. También me gusta lo que está haciendo TWR72.

En la situación actual que vivimos, ¿qué cosas estás aprovechando para hacer que el ritmo de trabajo habitual no te permitía?
¡Tantas cosas, tío! Estoy pasando mucho tiempo con mi familia, durmiendo y yendo al estudio con regularidad. Ha sido un buen momento en muchos aspectos, mientras que ha sido una pesadilla en otros, especialmente en el trabajo y en la salud de la gente a nivel mundial. ¡Son días locos, tio! Espero que se terminen pronto.

¿Qué echas más de menos de la época de gira y actuaciones?
echo de menos la conexión con la gente, el sentir la música, a la gente que solo ves estando de viaje y ¡los CLUBES! Aunque no echo de menos los aviones o los aeropuertos (risas). También echo de menos el servicio a la habitación (risas). ¡Me encanta!

MARSHALL JEFFERSON (OCTUBRE 2017)

En este momento de tu carrera, ¿con qué sonidos te sientes más identificado?
Ahora, me están gustando mucho los sonidos cálidos, analógicos y suaves. Especialmente el bajo.

¿Hay algún artista en tu mixtape del que te gusten especialmente sus últimos trabajos?
Siempre me ha encantado el trabajo de Mark Knight. Siempre hace cosas interesantes.

En la situación actual que vivimos, ¿qué cosas estás aprovechando para hacer que el ritmo de trabajo habitual no te permitía?
Estoy produciendo mucho más de lo que solía hacer. Es muy difícil crear cosas después de un fin de semana de tour y pinchar.

¿Qué echas más de menos de la época de gira y actuaciones?
Solo al público. La respuesta y la energía positiva que da el público.

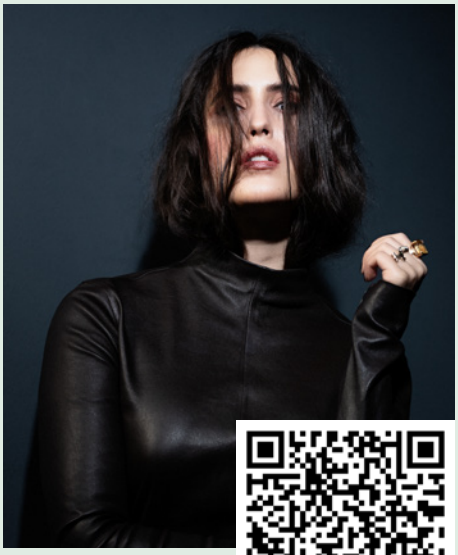
HELENA HAUFF (FEBRERO 2018)

En este momento de tu carrera, ¿con qué sonidos te sientes más identificado?
Siempre he sido gran fan del electro, pero también me gustan muchos otros géneros. Estoy disfrutando de la música industrial, el EBM y hardcore así como house de Chicago o synth pop. Es por eso que no os he grabado otro mix de electro más y he intentado mostrar otro tipo de repertorio para variar.

¿Hay algún artista en tu mixtape del que te gusten especialmente sus últimos trabajos?
St. Theodore hace cosas geniales. También soy gran fan de Locked Club. Antoni Maiovvi también merece mucho la pena. Ha publicado muchos EPs y álbumes bajo diferentes alias y la calidad de sus publicaciones siempre es muy alta y diversa en sonido.

En la situación actual que vivimos, ¿qué cosas estás aprovechando para hacer que el ritmo de trabajo habitual no te permitía?
He tenido mucho más tiempo para grabar cosas. Pero es difícil inspirarse. He tenido más tiempo para pasar con amigos, pero se supone que tampoco podemos juntarnos, así que es raro. He disfrutado partes de este año, pero siéndote sincera quiero volver a irme de tour. ¡Lo echo demasiado de menos!

¿Qué echas más de menos de la época de gira y actuaciones?
Interactuar con la gente. Soy una persona muy social, me encanta pasar tiempo con mis amigos, pero también conocer a gente nueva. También echo de menos la música, especialmente ¡A TODO VOLUMEN! Y te lo creas o no, echo de menos los aeropuertos. ¡Nunca pensé que lo iba a decir!



BLOND:ISH (JUNIO 2018)

En este momento de tu carrera, ¿con qué sonidos te sientes más identificado?
Me siento atraída por escalas con más sonidos que los que hay en las métricas occidentales. Me siento más atraída por los sonidos cercanos a la fuente de toda la creación.

¿Hay algún artista en tu mixtape del que te gusten especialmente sus últimos trabajos?
¡Sí! Rowee. Es un talentoso y eficiente productor italiano. Le conocí en Get Lost Miami, cuando escuché música que me gustó mucho. Me estuvo escribiendo durante el confinamiento y hemos trabajado en 'Garden Of 3Den', que sale en ABRACADABRA el 11 de diciembre.

En la situación actual que vivimos, ¿qué cosas estás aprovechando para hacer que el ritmo de trabajo habitual no te permitía?
¡Tener una rutina! (Risas) La que más destaca es hacer streamings. Ahora, estoy pensando en cómo integrar esto en mi vida. Me he dado cuenta de que puedo conseguir una conexión más cercana con mi comunidad. Con ABRACADABRA TV en Twitch estamos trayendo música, magia, amor propio y conexión a millones por el mundo. También he podido disfrutar de los fines de semana, pasar tiempo con amigos, familia y resetear.

¿Qué echas más de menos de la época de gira y actuaciones?
¡Echo de menos los abrazos! ¡Mucho! No los baratos, de darte una palmadita en la espalda, sino los de corazón. Antes de que todo esto pasase, tenía una fiesta en Nueva York y tenía planeado recibir a todos en la entrada con un abrazo. Eso ha tenido que posponerse. Mientras tanto, ¡mando abrazos virtuales infinitos a todos los que lo necesiten!

NIC FANCIULLI (OCTUBRE 2018)

En este momento de tu carrera, ¿con qué sonidos te sientes más identificado?
El house siempre ha sido mi sonido.

¿Hay algún artista en tu mixtape del que te gusten especialmente sus últimos trabajos?
Jezen están haciendo cosas realmente buenas ahora. La apertura del mix la hago con uno de sus temas.

En la situación actual que vivimos, ¿qué cosas estás aprovechando para hacer que el ritmo de trabajo habitual no te permitía?
Todos los días intento hacer una lista de cosas que hacer e intento completarla. Incluso si son cosas aburridas que he ido posponiendo, intento hacerlas. Creo que toda experiencia que estamos viviendo me ha vuelto más humilde.

¿Qué echas más de menos de la época de gira y actuaciones?
Somos un circo itinerante y echo de menos todo lo que hacíamos. Desde los promotores al público. Espero poder volver a viajar pronto y a hacer lo que amo.

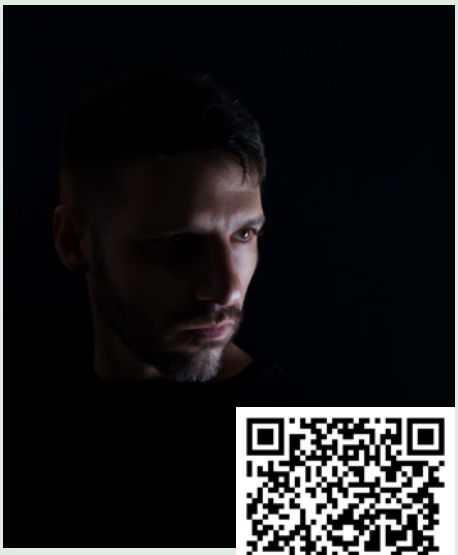
ANDRES CAMPO (ENERO 2019)

En este momento de tu carrera, ¿con qué sonidos te sientes más identificado?
Este parón me ha servido para abrirme a otros estilos y eso siempre es bueno y hasta inspirador. Dicho esto, sigo confiando en el techno, intenso, mental, pero con groove, ¡ah! y dejando un hueco para temas marca de la casa.

¿Hay algún artista en tu mixtape del que te gusten especialmente sus últimos trabajos?
Varios, de hecho he incluido mucha música nueva en este set: Omis, Dave Sinner, Kai Van Dongen, Xander, Hertz Collision y otros tanto. A modo de Spoiler te diré que algunos de ellos editarán próximamente en Ei8ht, el sello que comparto con Eats Everything.

En la situación actual que vivimos, ¿qué cosas estás aprovechando para hacer que el ritmo de trabajo habitual no te permitía?
Detox (risas). Me ha dado por retomar cosas que tenía dejadas por el clásico "no tengo tiempo", como aprender 3D por ejemplo y sacar adelante mi proyecto Collage, un live set donde enredo con mis maquinas, suenan edits o tracks de otros. Acompañado de visuales de Hector de La Puente y algo alejado de mi lado más pistero. Afortunadamente, es viable poder llevarlo a teatros o auditorios.

¿Qué echas más de menos de la época de gira y actuaciones?
¡La intensidad de un set, la energía de la gente, lo que se cuece en un club a las 4 de la mañana, el jaleo y la bendita comunión! ¡Es por lo que me hice DJ! Sobre todo lo he notado cuando me ha tocado hacer sets en casa, la de veces que he levantado la cabeza buscando la reacción de la pista y encontrarme con la pared de mi cuarto (risas).



DJ NANO (FEBRERO 2019)

En este momento de tu carrera, ¿con qué sonidos te sientes más identificado?
Soy un DJ que siempre necesita rodearse de melodías bonitas. Es verdad que en esta situación, quizá las melodías están siendo más emotivas, melancólicas y profundas. Se nota que vivimos un momento complicado y me llenan más ese tipo de melodías con emotividad.

¿Hay algún artista en tu mixtape del que te gusten especialmente sus últimos trabajos?
Te diré dos que resumen muy bien mi momento actual: Uno es Ben Böhmer, por sus melodías y profundidad. Y otros que estoy disfrutando mucho, tanto en radio como en sesiones, es Purple Disco Machine.

En la situación actual que vivimos, ¿qué cosas estás aprovechando para hacer que el ritmo de trabajo habitual no te permitía?
Me ha servido para disfrutar de mi casa, de mi hijo; y luego cosas tan maravillosas como salir a montar en moto con mis amigos. También disfrutar de mi ciudad o ¡hacer barbacoas y bañarme en la piscina! Es la parte positiva, porque son cosas que el trabajo habitualmente no te deja.

¿Qué echas más de menos de la época de gira y actuaciones?
Echo mucho de menos al público, el pinchar. Ahora he podido volver a una residencia que tengo, con el aforo súper reducido y de forma muy comedida. Echo de menos el trajín, el ajetreo, los viajes. Dicen eso de que uno no sabe lo que tiene, hasta que lo pierde y creo que es lo que nos ha pasado a todos. Ojalá pronto podamos volver a nuestra rutina como llevamos haciendo durante tantos años.

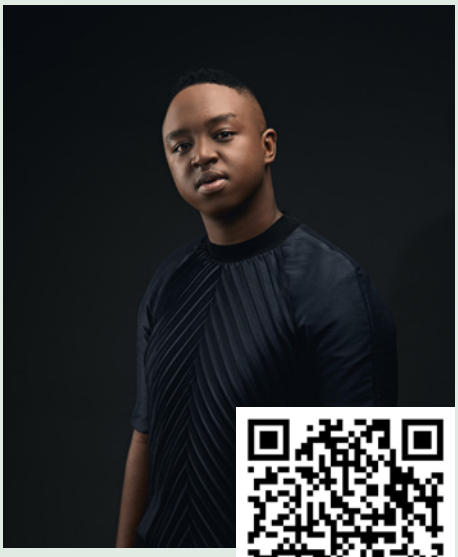
SHIMZA (SEPTIEMBRE 2019)

En este momento de tu carrera, ¿con qué sonidos te sientes más identificado?
Me inspiran los ricos sonidos de mi país y de todo el continente africano. Creo que es donde muchos artistas consiguen su inspiración. Nuestro sonido es único y cuenta una historia y evoca sentimientos.

¿Hay algún artista en tu mixtape del que te gusten especialmente sus últimos trabajos?
He colaborado con varios artistas y todos tienen algo interesante o especial, así que no puedo señalar solo uno.

En la situación actual que vivimos, ¿qué cosas estás aprovechando para hacer que el ritmo de trabajo habitual no te permitía?
Durante este tiempo, he podido trabajar en mí mismo y tomarme el tiempo de ir al gimnasio y hacer ejercicio. Aparte de eso, he tenido tiempo de hacer nueva música y también hacer una estrategia para hacer crecer mi marca.

¿Qué echas más de menos de la época de gira y actuaciones?
Echo de menos viajar a nuevos destinos para compartir mi música y la energía de las grandes multitudes que vienen a verme tocar.



REGAL (OCTUBRE 2019)

En este momento de tu carrera, ¿con qué sonidos te sientes más identificado?
Creo que estoy volviendo a mis raíces, a los sonidos trance, acid trance y progresivos. Durante estos meses de parón también he aprovechado para experimentar y tratar de hacer cosas diferentes, sobretodo para mi álbum debut.

¿Hay algún artista en tu mixtape del que te gusten especialmente sus últimos trabajos?
Sería difícil destacar solo a un artista. Últimamente hay artistas muy buenos e interesantes: Fabrizio Rat, Asstnt & Roll Dann, Lokier, MSKD, etc... Concretamente en la escena madrileña empiezo a ver por fin chavales que están haciendo un sonido mas rave y/o industrial, mas cercano a mis preferencias, como Dave Black.

En la situación actual que vivimos, ¿qué cosas estás aprovechando para hacer que el ritmo de trabajo habitual no te permitía?
Sobre todo he podido dedicar mi tiempo a estar en el estudio, a terminar mi primer álbum en el que llevaba trabajando casi 2 años. He podido descansar, volver a boxear, cocinar y hacer planes y pasar mas tiempo con amigos. La verdad que echo de menos viajar y actuar, pero también me siento muy cómodo en el estudio.

¿Qué echas más de menos de la época de gira y actuaciones?
Echo de menos los nervios, la energía y la sinergia que se crean con el público durante un set, visitar ciudades nuevas... pero sobretodo mi rutina. Soy una persona a la que le gusta tener todo mas o menos planificado, tener una rutina, por mantener una estabilidad mental.

DENGUE DENGUE DEN

Autor: EDUARDO P. WAASDORP

ROMPIENDO NUESTROS ESQUEMAS

En la electrónica actual, muchos críticos hablan de lo monolíticos que se han vuelto muchos géneros con el paso del tiempo. Sin embargo, nuestros protagonistas de esta entrevista llegaron para rompernos todos los esquemas. Los peruanos Dengue Dengue Dengue – grupo formado por Rafael Pereira y Felipe Salmón – llegaron a nuestra escena para cuestionar nuestro entendimiento de los ritmos electrónicos, gracias a sus métricas endiabladas y su fusión de vanguardismo con el folklore de su país.

Y es que han llevado la música afroperuana a cotas insospechadas hace unos años – véase instituciones como Sónar Barcelona en dos ocasiones; Funkhaus, Katerblau o Berghain (Alemania); Phonox (Reino Unido); Paradiso (Países Bajos); y así una larga e interminable lista.

Su pegadizo ritmo, que pone en duda los 4/4 más habituales de la música de club, ha llegado para quedarse. Y menos mal. Hablamos con Rafael Pereira, una de las mitades del dúo, ante su reciente publicación en el sello mexicano de culto, NAAFI, y su próximo VVAA en su propia y recién inaugurada plataforma, Kebrada. ¡Música, maestro!

¡Hola, Rafael! Es un gusto y un placer tenerte representando a Dengue Dengue Dengue en este número que cierra el año. llevamos tiempo detrás de esta entrevista y es genial poder sentarnos contigo. Vamos a empezar por el principio... Entiendo que Dengue se forma en 2010. ¿Correcto? ¿Cómo se conocieron?
Sí. Más o menos alrededor de 2006-2007 tuvimos la idea entre varios amigos de formar un colectivo para poder ayudarnos. Lo que pasa es que en Lima, en Perú, no hay realmente mucha infraestructura para este tipo de música. No hay muchos clubs. En realidad no hay clubs. Hay lugares que se convierten en club, pero no están preparados para ser clubs. Entonces como no pasaban muchas cosas, decidimos unirnos entre varios amigos para poder hacer eso, para poder hacer fiestas, para poder hacer un sello. Me acuerdo que estaba tocando en una inauguración y vino Felipe y me dio un CD con su música. Yo no lo conocía y simplemente me pasó un CD y me acuerdo haberlo metido en la mochila y me olvidé de él. Y como a las dos semanas lo encontré y lo puse. Me quedé así como: "Wow, ¿y este chico está haciendo esto en Perú?". Lo contacté de inmediato y desde ese momento nos hicimos amigos. Dio justo la casualidad, después de un tiempo, que los dos estábamos buscando casa y encontramos un apartamento. Entonces, ya que estábamos viviendo juntos y como estábamos mezclando el mismo tipo de música y producíamos lo mismo, pensamos: "Mejor juntémonos y hagamos algo los dos". Así fue que nació Dengue.

Es curiosa la expresión "quieres 'Dengue'" en Perú... Entiendo que para ustedes es "tienes ganas de fiesta", ¿no?
Sí, aunque no solo de fiesta, sino de ganas de cualquier cosa.

Simplemente cuando tienes muchas ganas de hacer algo dices "estoy con el dengue de hacer eso". Y sacamos el nombre de ahí, pero también porque, en realidad, Dengue también es un ritmo que viene de la época del mambo, de (Dámaso) Pérez Prado y todo estos pioneros latinos. Y un músico que se llama Enrique Lynch lo trajo para Sudamérica. Hizo varias reinterpretaciones de esa música y en la época se conocía como 'Ritmo de Dengue'. Uno de estos vinilos que hizo, titulado 'Dengue!!! Dengue!!! Dengue!!!', terminó en la colección del los padres de Felipe y, cuando nos mudamos, Felipe trajo todos sus discos a la casa y siempre teníamos ese disco en el salón. Nos daba risa el título por lo que significaba en Lima. Cuando hubo que ponerle nombre al proyecto, así se quedo (risas).

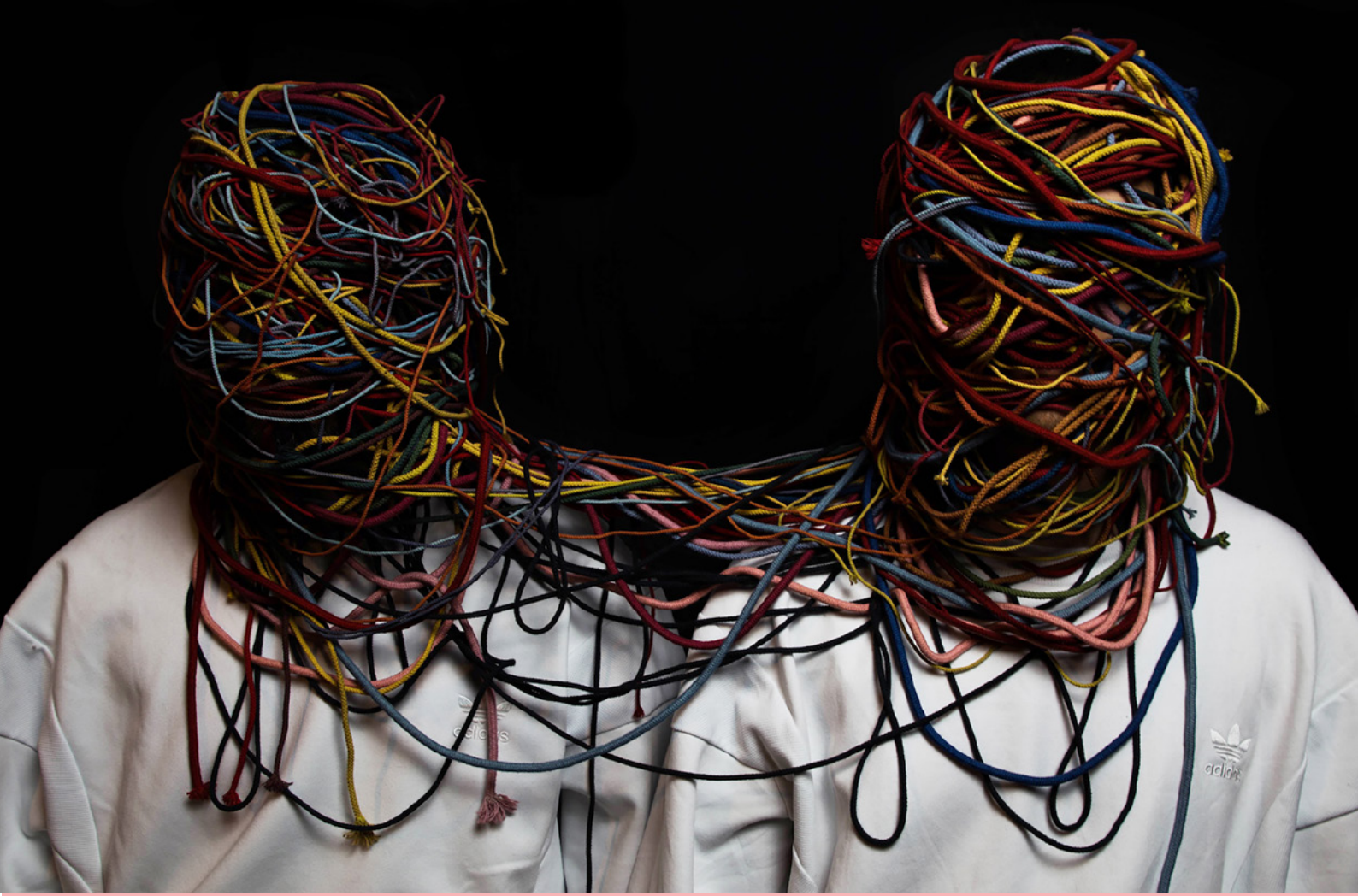
Ustedes son la máxima expresión de la exploración y la experimentación sonora del folklore de Perú y los Andes. Y aunque hubo ya otros antes, con ustedes viene el reconocimiento mundial. ¿Porqué decidieron tomar esa avenida creativa? ¿Cómo empezó esa experimentación en Dengue Dengue Dengue?
Como te comentaba, antes de Dengue ya formamos el colectivo en 2007 y estábamos más concentrados en un tipo de música electrónica más experimental, IDM, aunque teníamos también este lado más como de música dance. Felipe era DJ de house y techno y yo era DJ de dubstep y drum&bass. Y en uno de esos proyectos que teníamos juntos, nos invitaron en 2009 a participar en el Festival Trimarchi de Argentina, y allí vimos por primera vez a Chancha Vía Circuito, a El Remolón y a Villa Diamante. Y nos quedamos muy sorprendidos, no porque nunca hubiésemos escuchado fusiones de música latinoamericana con electrónica, sino porque nunca lo habíamos visto en un contexto de club. Nos dejó fascinados. De hecho, nos compramos todos los discos que tenían. Y ya en Lima comenzamos a experimentar. Entonces comenzamos a tomar música peruana y modificarla un poco. Primero eran como un mashups, más tarde pista sy luego ya se volvieron temas de verdad. Fue muy orgánico. En realidad nunca pensamos que Dengue iba a ser nuestro proyecto principal. Era algo más por diversión y ¡fíjate! terminó siendo el proyecto principal.

También se escucha muchas influencias andinas y de la música costeña del pacifico sudamericano... ¿Qué diferencias y similitudes tiene con otros sonidos latinos influidos por la música africana y tradiciones que trajeron los esclavos a Sudamérica?
Bueno, en realidad toda la música viene de África. Todo viene de ahí, pero hay cosas que han ido como mutando e integrándose más con el sonido latinoamericano y han creado unas fusiones bien particulares. Pero también hay ciertas músicas que han llegado y se han conservado más o menos intactas. Sobre todo en las comunidades negras de Perú, imagino que en Colombia también. Por ejemplo, nosotros empezamos mucho con la cumbia, que definitivamente es un ritmo que viene de África, pero que pasa por toda Latinoamérica y lo influencia y lo cambia, dando ese sabor y ese color. Estuvimos experimentando mucho tiempo con eso, pero ahora, por ejemplo, estamos bastante enfocados en la música afroperuana, que se ha conservado y no ha tenido tantos filtros, especialmente en ciudades como Chincha, donde casi toda la comunidad es negra y donde han hecho un buen trabajo de recuperar todos los sonidos que se han ido perdiendo. Ahora estamos súper enfocados en eso y es un mundo diferente para nosotros, porque normalmente la música electrónica está en su mayoría escrita en 4/4, es lineal, y la música afroperuana es polirrítmica, tiene ritmos complejos y te abre todo un mundo a explorar.

Esta pregunta te la iba a hacer luego, pero te la hago ya, que estamos hablando de esta polirrítmia y del 4/4. ¿Qué tan difícil ha sido romper esos esquemas rítmicos occidentales? Porque la música latinoamericana en general está muy influida por lo que viene de Norteamérica..
Sí, de alguna forma crecimos con las dos cosas. Crecimos con la influencia pop americana, pero también teníamos la cumbia y la música de allí. Quizás uno de niño no le daba importancia, porque uno siempre está mirando como "wow, el rock". No le dábamos importancia necesaria. Pero con los años, trabajando, te vas dando cuenta de lo rica y increíble que es la música que hay en Latinoamérica. Y aunque romper este esquema de la métrica 4/4 en la electrónica es complicado, porque es lo principal en el house o techno; en el dubstep o en el IDM, sin embargo, hay bastante triplete y polirritmos. Fue de ahí de donde comenzamos. Así fuimos experimentando poco a poco y viendo qué funcionaba con qué. Se nos abrió todo un mundo.

Muchos artistas latinos interesantes está intentando difundir sus raíces con experimentos electrónicos con folklore... Ustedes o gente como Chancha Vía Circuito, Matías Aguayo, Nicolas Jaar, Nicola Cruz, Rodrigo Gallardo, Ghetto Kumbé, Bomba Estéreo, DJ Python... ¿Por qué creen que está teniendo ese éxito en la industria musical a nivel global?

ROMPIENDO NUESTROS ESQUEMAS



Porque la gente siempre está buscando algo nuevo y diferente. Hay un mercado grande para las cosas innovadoras. Y ahí, como te digo, hay todo un mundo por explorar. Yo pienso que recién estamos empezando con eso. Hay combinaciones de métricas que se pueden hacer, que rompen esquemas y que uno tiene que ir entendiendo con el tiempo, cuando se establezca mejor el género, tanto para los productores como para los oyentes. Porque a veces es difícil para los oyentes o para la gente que quiere bailar, por ejemplo. A veces vamos a un club y comenzamos a tocar cosas así en tripletes todo el rato y hay gente que no sabe bailarlo, sobre todo al principio. Pero por ejemplo, ahora ya en los últimos directos que tuvimos con público veíamos que ya hay gente que entiende mejor cómo es la cadencia. Hay todo un mercado para esto y yo creo que es algo que va a seguir creciendo.

Sois de Perú, pero os mudasteis a Berlín, ¿cuándo? ¿cómo les ha afectado creativamente?

Nos mudamos más o menos hace 4 años. Veníamos a Europa mucho de gira, algunos años, hasta cuatro vece. Y ya era demasiado. O sea, ese vuelo de 17 horas hasta Berlín es terrible. No tenía sentido estar haciéndolo todo el rato. Definitivamente nos ha influenciado vivir en Berlín. Pero mucha gente tiene este concepto de que en Berlín solamente hay techno, ¡y no! En Berlín hay un montón de movimientos musicales. Definitivamente el techno es la más grande, pero hay un montón de cosas, incluso te digo que en Berlín hay más fiestas de música electrónica latina que en Lima. Obviamente que en Lima hay música latina comercial, pero me refiero a música latina electrónica como la que hacemos. En cambio, en Berlín sí. O sea, eso a mí me parece increíble, porque además pasa lo mismo con la música africana y con la música de todas partes del mundo. Acá te puedes influenciar de un montón de músicas y por la gente de otros sitios, y es fácil compartir.

Acabáis de sacar 'Fiebre' en NAAFI, uno de los sellos más interesantes del panorama en Latinoamérica. ¿Cómo surge la relación con el sello mexicano?

Bueno, en realidad nosotros somos amigos de ellos desde hace años. Del sello y de los artistas del sello. En verdad este disco está listo desde hace casi un año y medio. Pero fue difícil buscar un momento para sacarlo. Pero sí, es algo que siempre hemos querido hacer. Queremos tener diferentes rutas con Dengue. Estamos intentado buscarle una casa a cada ruta. Por ejemplo, con NAAFI estamos tratando de sacar el material más oscuro, más denso. Con On The Corner estamos tratando de sacar unas cosas más orgánicas y más tranquilas. Y con Enchufada – sello de Buraka Som Sistema – ya estamos hablando de hacer o bien álbumes o discos más para club. Tenemos esas tres rutas que estamos explorando.

ROMPER ESTE ESQUEMA DE LA MÉTRICA 4/4 ES COMPLICADO, PORQUE ES LO PRINCIPAL EN EL HOUSE O TECHNO; EN EL DUBSTEP O EN EL IDM, SIN EMBARGO, HAY BASTANTE TRIPLETE Y POLIRRITMOS. FUIMOS EXPERIMENTANDO Y SE NOS ABRIÓ TODO UN MUNDO.

Mi track favorito está entre 'Alborada' y 'Yaama'... ¿Cómo es su proceso creativo?
Trabajamos por separado. Simplemente nos juntamos cada cierto tiempo, escuchamos lo que estamos haciendo, cada uno opina y siempre tenemos ideas similares. Creo que por eso es que hemos podido conservar el proyecto tanto tiempo. Sobre todo con las influencias. Cada vez que yo descubro algo nuevo que me gusta, se lo mando a Felipe de inmediato y él hace lo mismo conmigo. Entonces creo que eso ha hecho que, si bien trabajamos por separado, podamos tener como un sonido común. Y en cuanto a la fórmula para para trabajar, justamente tratamos de reinventar esa fórmula cada vez que podemos. Cosas como, por ejemplo, no siempre empezar los tracks de la misma forma. Quizá al principio que teníamos menos herramientas si lo hacíamos, pero poco a poco fuimos entendiendo mejor otras cosas.

Otro elemento fundamental de vuestra imagen son las máscaras... ¿Por qué? ¿De donde sale esa inspiración e imagen?

Bueno, las máscaras en realidad las usamos porque como te decía, al principio, nosotros teníamos otros proyectos. Entonces cuando nos presentábamos, la gente ya esperaba algo de nosotros. Para Dengue, nos preguntamos cómo hacer para que la gente no tenga esa predisposición a esperar escuchar cierta música por nuestra parte cuando nos veía llegar. ¿Me entiendes? Entonces dijimos cubrámonos de alguna forma, para que la gente no sepa quiénes somos, especialmente porque Lima es muy pequeño. O sea, es una ciudad inmensa, pero la escena musical es pequeña. Entonces dijimos: hay que ponerse máscaras y tocar así. Y ocurrió justamente eso. Se nos acercaban, alucinados por la música, incluso amigos nuestros a preguntarnos nuestros nombres y se llevaban la sorpresa cuando nos las quitábamos. Eso no hubiera pasado si hubieran visto quienes somos. O sea, lo hubieran tratado de otra forma. Al principio lo hicimos por eso y también porque se prestaba un poco con el folklore latino que tiene mucho de esto, de vestimentas, de colores, pero a nuestra manera.

¿Tienen alguna inspiración folklórica?
No. Nunca hemos intentado hacer unas máscaras que pretendieran asemejarse a mascaras del folklore peruano ni nada. Son simplemente máscaras hechas por nosotros, que somos diseñadores gráficos. Simplemente era una forma más de expresarnos. De hecho, con el colectivo que teníamos, lo visual era muy importante. Estábamos súper enfocados en todo el aspecto del show, visuales, vestimenta, en todo. Dengue fue perfecto para hacerlo más fuerte, fue natural para nosotros empezar el proyecto de esa forma.

¿Y qué tan importante es el componente visual en las actuaciones?
Para nosotros es tan importante como la música. Si bien la música es lo que guía todo, lo demás es tan importante como la música. Le metemos la misma cantidad de trabajo y a veces incluso hasta más, porque hacer los videoclips y esas cosa es mucho más pesado y se requiere más tiempo. Quizás el público no lo ve de esa forma, aunque sí hay gente que nos ve como un proyecto audiovisual y se acerca a nosotros para charlar sobre los visuales. También hay gente que solamente le interesa la música y simplemente quieren ir y bailar. Pero nosotros si le damos el mismo amor y la misma cantidad de trabajo.

Hablando ya de vuestro paso por nuestro país, habéis pasado por grandes festivales como Sónar, Mallorca Live, Nitsa o Dabadaba… ¿cómo han sido sus experiencias en España?
Yo siento que cuando vamos a España podemos tocar cualquier cosa. Definitivamente, sobre todo en Barcelona y Madrid, hay un público latino fuerte, hay muchos latinos viviendo allí. Hay muchos que esperan que hagamos música latina. Pero si nos ponemos a tocar música africana u otras cosas, creo que lo bailan igual y lo escuchan igual. Es un público bastante abierto, en verdad. Quizás no tan abierto como el público nórdico, pero sí lo suficientemente como para que nos sintamos tranquilos de hacer cualquier cosa. En cambio, por ejemplo, en Latinoamérica sí hay ciertos lugares en los que si nos ponemos muy electrónicos o muy africanos, me doy cuenta de que se rompe un poco la conexión con el público. Pero eso no pasa mucho por acá.

Fundáis vuestro sello, Kebrada, este 2020, que ya ha publicado a artistas súper interesantes como QoQeQa, Debit, DJ Raff o mi favorito, DJ Python… ¿cómo va el sello? ¿Cuál es su filosofía?
Súper bien. Yo no esperaba tan buena recepción con el sello, en general. O sea, sabíamos que había un espacio para él, sobre todo en Latinoamérica. Hay varios sellos buenos, pero no son los suficientes para la cantidad de artistas que hay. Y también siento que hay muchos sellos, sobre todo ahora con toda esta movida del downtempo latino, que se están enfocando en ese sonido, que es bien 4/4, como un house lento, que me gusta, me encanta… Pero nosotros con Kebrada estamos más enfocados en los ritmos quebrados, por eso se llama así el sello. Siento que no había un sello que se enfocara en eso, que tuviera ese perfil. Hay bastante terreno para explorar, así que seguiremos en ello.

La pregunta obligada, ¿Cómo les ha afectado creativamente los confinamientos causados por la COVID-19?
Por el lado el lado económico, ha sido un reto porque obviamente nuestro ingreso principal está enfocado en las actuaciones. Pero yo pienso que hay una parte buena, porque siempre está bien renovarse. Siempre que uno se siente cómodo en algo, es muy difícil salir de eso. y estábamos súper cómodos tocando shows y viviendo de esa forma. Y esto nos ha obligado a reinventarnos y a enfocarnos en otras cosas. Y eso es súper bueno.

¿En qué sentido?
Hemos hecho cosas que no habíamos hecho antes: Por ejemplo, hemos empezado el sello, que es una cosa que queríamos hacer y no habíamos teníamos el tiempo. Hemos sacado un montón de discos este año. Tenemos un montón de música hecha, casi cien temas terminados. ¡Podríamos sacar 20 discos! (Risas). También estamos trabajando en música para videojuegos, cosa que no habíamos hecho antes.

¿Cómo veis el futuro?
Ahora incluso si las cosas regresaran a como eran antes, yo no las haría igual. Pienso que ahora que hemos aprendido ciertas y nos hemos dado cuenta de otras, creo que hay otras avenidas para que Dengue sobreviva. Porque es pesada esa la vida de tour constante. A mi me encanta, pero definitivamente irte de jueves a domingo todos los fines de semana, te cansa. Ya estábamos cansados de tanto. Aunque ahora ya lo extrañamos. Al principio nos vino re-bien. Pero ahora lo extraño.

¿Qué planes tenéis para 2021?
Bueno, como te decía nosotros siempre estamos haciendo música. Pero sí, estamos con un álbum ya casi listo, en colaboración con un músico que se llama Prisma. También hemos hecho un EP mucho más rítmico – 7/8 u 11/3, combinaciones muy locas, con influencias de 7/14 –. Vamos a ver cómo será el próximo año, porque no creo que sea igual que antes.

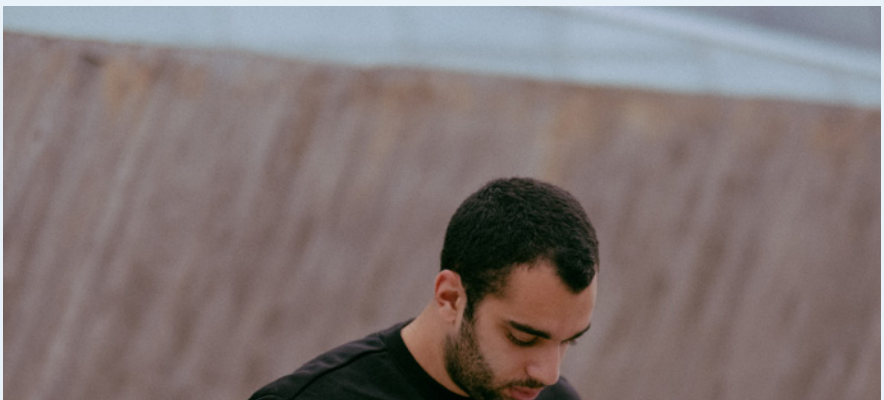
¡Gracias por su tiempo!
¡A ustedes!

'Fiebre', de Dengue Dengue Dengue, está disponible a través de NAAFI.

Autor:
PATRICIA PAREJA CASALÍ

MULTICULTURALIDAD ELECTRÓNICA

ASH



ASH HA LLEGADO A LA INDUSTRIA MUSICAL PARA QUEDARSE. ESTE GRAN ARTISTA MULTIINSTRUMENTISTA DE RAÍCES FRANCO-EGIPCIAS NOS HA ENCANDILADO DESDE EL MINUTO UNO, Y ES QUE..., ¡NO ES PARA MENOS! ALGUNOS DE SUS VÍDEOS EN VIVO HAN ALCANZADO YA LOS 500 MILLONES DE REPRODUCCIONES, Y OTROS HAN SUPERADO LAS 8 MILLONES DE VISUALIZACIONES EN PLATAFORMAS COMO YOUTUBE. ¡NOS QUEDAMOS SIN PALABRAS!

ORIGINARIO DE EL CAIRO Y CRIADO EN LUGARES COMO PARÍS O MONTREAL, LA INTENSA INFLUENCIA QUE HA RECIBIDO ASH DE ESTAS CULTURAS TAN DIFERENTES SE PLASMAN EN SU PARTICULAR ESTILO MUSICAL. MEDIANTE ARMONÍAS DE GUITARRA, MELODÍAS ORIENTALES, LOOPS Y SONIDOS INSTRUMENTALES COMO EL OUD, EL KEMENCHE O EL QANUN, ASH LE DA UN TOQUE ÚNICO Y DIFERENTE A LA MÚSICA ELECTRÓNICA Y CONSIGUE TELETRANSPORTARNOS A PAISAJES IMPOSIBLES CON SUS VÍDEOS EN VIVO.

¿TODAVÍA NO SABÉIS DE QUIEN SE TRATA? NO OS PREOCUPÉIS, PORQUE DJ MAG ESPAÑA HA TENIDO LA OPORTUNIDAD DE CONVERSAR LARGO Y TENDIDO CON ASH EN UNA INTERESANTÍSIMA ENTREVISTA QUE TENEMOS EL PLACER DE PRESENTAROS A CONTINUACIÓN. ¡DISFRUTADLA!

¡HOLA ASH!

¡Es un placer para el equipo de DJ Mag España tener esta pequeña charla contigo! Para aquellos que no han oído hablar de ti antes, cuéntanos, ¿quién es Ash?
¡Hola! El placer es todo mío. Soy un productor de música electrónica franco-egipcio, multiinstrumentista e intérprete que actualmente vive en Montreal, Canadá. Toco el piano, el teclado, la guitarra, el saxofón y la batería. Tengo 24 años, soy un artista independiente y tengo mi propio sello, Ash Music.

Naciste en Egipto, concretamente en El Cairo, pero has vivido en París, Montreal,... ¿Cómo ha influido eso en tus estilos musicales?
Estas 3 ciudades influenciaron mucho mis estilos musicales. Mientras crecía, solía escuchar música francesa y árabe antigua. Escuchaba estas viejas canciones e intentaba recrearlas de oído en el piano, y así fue como comencé a cultivar mis influencias actuales. Cuando me mudé a Montreal, tuve la oportunidad de concentrarme en mis composiciones y producciones musicales, también tuve experiencias increíbles que me inspiraron y ayudaron con mi creatividad. Estoy muy agradecido de haber podido vivir en estas 3 ciudades tan diferentes y haber crecido rodeado de 3 bonitas culturas.

¿Cuál fue tu primer acercamiento con la música?
Empecé a tocar el piano cuando tenía 6 años. Solía ver pinchar a mi hermano y me entraron ganas de aprender. Comencé a hacer cursos y luego decidí aprender a tocar la guitarra viendo videos en YouTube. Comencé a pinchar con 12 años más o menos, pero sentí que no estaba explotando mis habilidades instrumentales al máximo, así que fue entonces cuando decidí empezar a producir mis propios tracks. Cada vez que quería añadir un instrumento en concreto a mi música, simplemente aprendía a tocar el instrumento en lugar de probarlo o tocarlo electrónicamente, y así es como decidí aprender el saxofón y la batería, también desde YouTube.

¿Qué tipo de música escuchabas cuando te iniciaste en el mundo de la música electrónica?
Solía escuchar música trance, artistas como Paul Van Dyk, Armin van Buuren y Dash Berlin fueron algunas de mis mayores inspiraciones. También comencé a descubrir la música house y todos los diferentes géneros electrónicos, pero mis primeras producciones fueron trance. Luego, a lo largo de los años, comencé a cambiar mi sonido y estilo y a darle forma a lo que es hoy.

Al componer, utilizas armonías de guitarra, muchos instrumentos de Oriente Medio y Persas como Qanun, Kamanche y Oud,... ¿Cómo aprendiste a tocar esos instrumentos?
Me encanta componer armonías de guitarra, así es como empiezo la mayoría de mis ideas melódicas. Normalmente empiezo con una melodía de guitarra normal, luego toco una armonía sobre ella, luego otra y otra, creo que se convierte en algo muy emocionante e interesante. El oud, kemenche y qanun se reproducen digitalmente, ¡espero aprender a tocar el oud algún día!

¿Qué es lo que más te inspira?
Escuchar a mis artistas favoritos y vivir nuevas experiencias; pero creo que escuchar a mis artistas favoritos es la mejor manera de inspirarme. Hay tantos artistas increíbles y súper talentosos por ahí... ¡y es muy inspirador aprender de ellos! Cuando escucho a David August, por ejemplo, me dan ganas de levantarme y crear. Creo que las improvisaciones en vivo también me inspiran mucho, me encanta abrir un proyecto vacío, empezar a tocar la guitarra y el teclado, hacer loops y crear un track sobre la marcha sin pensar demasiado en cada sonido. ¡Este proceso a veces puede convertirse en un track completo!

¿Cómo describirías tu sonido?
Yo diría que con mis armonías de guitarra y melodías de saxofón de influencia oriental. Pienso que siempre que se usa el saxofón en la música electrónica, rara vez se toca en escalas y / o con melodías orientales. Creo que estas melodías pueden añadir algo único y diferente.

Eres muy joven pero has logrado hacerte un hueco en este difícil mundo de la música electrónica. ¡Tus propias composiciones ya superan los 500 millones de reproducciones! ¿Cómo te hace sentir esto?
Es una locura. Cuando comienzas a publicar música online, nunca esperas esto. Ya me hubiera encantado ver a 100 o 1000 oyentes en un track, así que llegar a los 500 millones fue definitivamente increíble. Todavía no puedo creer que tanta gente se sintiera conmovida por mi música y estoy muy agradecido por ello.

¿Cómo es tu proceso creativo?
Varía mucho. A veces comienzo con algunos acordes de piano y luego construyo alrededor de ellos, otras veces comienzo con

un ritmo de batería / percusión interesante y luego construyo algunas melodías a su alrededor, y otras simplemente comienzo con una melodía muy simple que hago en bucle y luego construyo alrededor. Pero últimamente me di cuenta de que el problema con todos estos métodos es que pienso demasiado, por lo que hago una melodía y luego siento que no es lo suficientemente buena, así que pruebo uno diferente y de nuevo tengo la misma sensación, y termino con nada (risas). Lo que sí he visto que es un buen remedio para eso es la improvisación en vivo: comienzo con una melodía de guitarra que hago en loop, luego inmediatamente comienzo a tocar la batería y hago un loop, luego añado algunos acordes y hago un loop y luego una buena melodía alrededor eso, y continúo construyendo progresivamente. Como todo sucede sobre la marcha, no tienes tiempo para pensar demasiado, ¡todo surge de forma natural!

¿Cómo te preparas para una actuación en directo? Tenemos en mente tu increíble actuación en Montreal, concretamente en el Mount Royal, ¡fue increíble!
¡Gracias, me alegra mucho que te haya gustado! Por lo general, divido mis tracks en diferentes secciones e instrumentos en Ableton, luego elimino todos los instrumentos y partes que quiero tocar en vivo y los toco y repito en vivo. Cuando pincho en directo, generalmente improviso mucho alrededor de mis originales, no me gusta pinchar los tracks exactamente como son sus versiones publicadas, sin duda es más interesante improvisar en vivo y mostrar algunas versiones diferentes de mis tracks. Se necesita algo de tiempo para preparar una actuación en vivo, pero cuando está lista, es muy divertido tocar con todos los instrumentos.

Tu track "Mosaique", cuyo video se grabó en las pirámides de Giza y ha alcanzado los 8 millones de visitas en YouTube, marcó un antes y un después en tu carrera. ¿Qué significó esto para ti?
Estoy muy feliz porque este video fue muy importante para mí. Antes de lanzar el video de Mosaïque, el track ya tenía millones de visitas, pero en realidad nadie conocía al artista detrás del track. Con este video quería contar una historia, demostrar que compongo mi propia música y que soy originario de Egipto, y supongo que no hay mejor manera de hacerlo que pinchando en vivo con las pirámides de fondo.

Has compuesto muchos otros temas como "Worlds Apart", "Give a Little", "Daydream", "Dans La Peau" y, más recientemente, "Senses", que han conseguido entre 2 y 7 millones de reproducciones en Spotify... ¡Enhorabuena! ¿Cuál es tu próximo objetivo?
¡Gracias! ¡Mi próximo objetivo es seguir lanzando más e intentar crear experiencias en vivo más inolvidables si cabe!

¿Qué nos puedes contar de tu sello Ash Music?
Siempre publiqué mis tracks de forma independiente y fue realmente difícil al principio, cuando no tenía forma de comercializar la música, pero al final la música habla por sí misma y solo tienes que confiar en ello. Esto es lo que hice, ¡publicar mi música y ver cómo funcionaba! Más tarde, cuando la cosa empezó a ponerse seria, creé mi propio sello, donde publico y promociono música. Creo que en el mundo actual, con Internet, todo es posible si quieres ser independiente, solo tienes que confiar en la música ... ¡y en los algoritmos!

¿Qué plataformas te han ayudado más a darte a conocer y por qué?
¡Creo que Spotify y YouTube por igual! Spotify es genial con sus listas de reproducción algorítmicas como Discover Weekly y Radio, permite que mucha gente descubra tu música de forma orgánica, y cuanta más gente te encuentre y te escuche, Spotify te recomendará cada vez más. Estas listas de reproducción algorítmicas son especialmente sólidas porque la gente escucha activamente, si estás en Discover Weekly es porque quieres descubrir un nuevo track o un nuevo artista. YouTube es excelente para el algoritmo, si publicas un buen contenido de manera consistente simplemente funciona y, al igual que Spotify, cuantas más personas descubran y vean, YouTube recomendará tu video cada vez con más frecuencia. ¡Creo que las sesiones live en YouTube ayudaron mucho!

¿Qué podemos esperar de Ash en los próximos meses? ¡Cuéntanos!
¡Sin duda, más lanzamientos y más videos de sesiones en vivo! Actualmente estoy trabajando en muchos proyectos nuevos y diferentes, y estoy impaciente por compartirlos con el mundo.

¡Muchas gracias por tu tiempo, Ash!
¡Gracias a vosotros! Ha sido un verdadero placer.

AIN

TheMachine

CUANDO EL ARTISTA SE CONVIERTE EN EL INSTRUMENTO

Autor: **EDUARDO P. WAASDORP**
Foto: **RANDY QUAN**

Un servidor lleva trabajando en esta revista desde su fundación en 2010. Por ella han pasado todo tipo de propuestas musicales: electrónica con keytars, jugando con frecuencias, con ideas futuristas o con instrumentos poco convencionales... Y sin temor a equivocarme, jamás hemos visto en DJ Mag España una propuesta ni remotamente parecida a la de Ain TheMachine. Eso dice mucho...

Brasileño afincando actualmente en Berlín –y habiendo vivido en nuestro país–, Ain TheMachine salió de Ubatuba, en Sao Paulo, tras haber estudiado percusión popular en el conservatorio, para convertirse en un innovador del sonido. Su perspectiva es única: hacer música, literalmente, sin instrumentos convencionales ni electrónicos, usando sólo su voz, su cuerpo y objetos cotidianos (procesados electrónicamente con software y unos pocos dispositivos). Ain TheMachine acuñó así el término música biotrónica, para referirse a su forma excepcional de creación, lo que le ha llevado a colaborar con marcas como Google, Mercedes Benz, el Museo Guggenheim, Mahou o Telefónica (que le llevó a crear junto a Ferrán Adriá), entre muchísimas otras. De hecho, uno de los tracks usados para promocionar la nueva versión de Ableton 11 es suya...

Ahora, Ain TheMachine busca abrirse hueco con su música y su directo electrónico sin igual en la escena musical tradicional. Un proceso en el que se encuentra sumergido ahora, mientras trabaja en su próximo release, que verá la luz a principios de año en su sello Mundo Afora Records. Ya hemos podido oír y ver el pegadizo single 'Make Your House Funk Again' – con vídeo del performance del track grabado sobre el río Spree de Berlín incluido – y esta casa, DJ Mag ES, estrenará el segundo single, el próximo 11 de diciembre. Hablamos con Ain TheMachine para que nos hable más sobre su nuevo release, el futuro y si ha conseguido que el house sea funk de nuevo... ¡Música, maestro!

¡HOLA, AIN!

¡Un placer tenerte en DJ Mag España! ¿Cómo termina tu año, este 2020 tan raro?

¡Muchas gracias! Para mí ha sido un año extraño, pero especial en el sentido positivo. He tenido mis pequeñas victorias y por ello termino el año feliz por el aprendizaje. El primer confinamiento fue muy importante para darme cuenta de muchas cosas, de cosas básicas, como lo importante de pasar más tiempo con mi familia, con mi hija de 4 años... Y ahora estoy muy contento de ver cómo AinTheMachine está siendo muy bien aceptado en la escena – que era mi objetivo principal de este año –, también por mis lanzamientos que han sido recibidos por DJs y artistas con buenas criticas. Contra todo pronóstico, 2020 termina bien para mí, con armonía y equilibrio después de tanto caos.

Empecemos por el principio... ¿de dónde sale tu amor por la música electrónica? ¿Cuáles fueron tus primeros referentes?

Mi relación con la música llegó antes de la electrónica. Incluso diría que antes de mi existencia (risas), porque mi madre es pianista y desde que estaba en su vientre la música entró en mi. Incluso me dio el pecho tocando el piano, aunque después no me enseñara a tocar el piano (risas).

¿Y tu primer contacto con la electrónica?

Esto empieza a final de los años 90, cuando empieza a surgir el acid jazz y yo me fijo en artistas como Jamiroquai. Al mismo tiempo que estaba descubriendo esto, descubrí el jazz tradicional. Luego vino el drum & bass, por mi base como percusionista, fue muy atractivo para mí. También, al estar a 180 bpm y la bossa nova a 90 bpm, la mezcla de los dos es pura matemática... y a mí me pegó fuerte toda esa fiebre de la mezcla de bossa nova con d&b. De hecho, cuando vine a vivir a Europa en 2003, que recalé en Valencia, conecté con un colectivo de d&b llamado The Drama, bastante potente. Luego vino el psy-trance, full on y esos estilos, que pegaron muy fuerte en Ubatuba, mi ciudad en Brasil, que pasó a formar parte del circuito mundial de raves de psy trance. Y en ese contexto acabé en Ibiza. También, aunque era más joven, viví la explosión del house más comercial y en Europa tuve un periodo muy predominante de world music, y a principios de los 2000 formé parte de un grupo de percusión. Y en los últimos años volví a la electrónica oyendo mucho del llamado "business techno", como lo denomina TWTMPEG (risas). Y también mucho techno, como ANNA (que creo que es una de las más originales en el género, hoy en día y la que más camina hacia el futuro), me gusta mucho FJAAK, Fabio Florido...

Hablemos de tu actualidad. Acabas de publicar el track 'Make Your House Funk Again'... es parte de un trabajo que verá la luz al complete a principios de 2021. Tu proceso creativo realmente es diferente al de todos los artistas que hemos entrevistados aquí – que ya es decir –, usando todo tipo de elementos tanto cotidianos como tu propio cuerpo para crear los sonidos. ¿Cómo pensaste en crear música de esta forma?

Creo que el origen de mi proceso creativo viene de mi vena punk, inconformista: Yo siempre he cuestionado todo y recuerdo que cuando me puse a buscar una forma de hacer música que fuera personal, llegó la pregunta: ¿por qué la música tiene que hacerse con instrumentos musicales? ¿Por qué todo tiene que ser hecho así? Usamos una escala y una afinación que estableció Bach en 1600-1700 y nadie se ha cuestionado eso hasta ahora. Cuando colaboré con Ferrán Adrià me di cuenta que teníamos eso en común, cuestionarlo todo. Esta claro que el motor de todo este cuestionamiento era la búsqueda por una identidad sonora propia. A mi siempre me llamo la atención como al oír a Santana, a Jimmy Hendrix, lo reconocías al instante quienes eran. Stephan Bodzin también tiene eso. En la música electrónica, quitando casos contados, es muy difícil reconocer a la primera de quién se trata. Y este siempre fue mi mayor objetivo, que el oyente escuche 10 segundos de la musica y diga: "Ah, esto es Ain TheMachine".

¿De donde vino tu inspiración para romper con esto, entonces? ¿Solo del punk?

El tema de romper con la reglas también me viene por lo que me inspiró el director de cine Lars Von Trier. La primera vez que una peli suya, fue la que hizo con Nicole Kidman, Dogville (2003), y realmente me rompió los esquemas. E investigando más me di cuenta que él mismo decía que lo que le hizo destacar en un mundo como el de Hollywood fue limitar su trabajo, creando unas reglas que definían su trabajo, todo muy crudo.

Me gustó esa perspectiva y uní esos tres elementos: la limitación de recursos, romper con lo establecido y decir 'que se joda el mundo' (risas). Y así llegó la regla de no usar ningún instrumento musical. Y todo muy bien, pero la siguiente pregunta fue: ¿cómo cojones hago esto? (Risas).

Es que hacer música sin instrumentos parece una contradicción en sí misma. Desde luego tu perspectiva es única...

También me he dado cuenta de una cosa. Creo que lo que me ha separado del resto es mi deseo de, como oyente, generar una sensación de frescura a quien está oyendo. Como yo quiero eso cuando escucho, cuando soy yo el que hace la música me parece fundamental generar esa sensación de frescura. A mi me da la vida que gente como tú me diga al empezar esta entrevista que nunca habías visto nada igual, porque ese es mi objetivo como artista.

Para crear tu amalgama de deep house usas poquísimos elementos y lo basas todo en el uso de Ableton Live, Push, un iPad, micrófono y unos pocos aparatos más... ¿Usas algo más que no vemos? ¿Cómo llegaste a esta configuración?

Mi set up es muy sencillo. Un micrófono que va a un pedal de voz, que controla efectos; después tengo un micrófono de contacto para contrabajo en el pecho, para el bombo; y luego tengo un micrófono en el lateral, que lo uso para mis palmadas (que se convierten en mis snares). Son en total tres micrófonos que van a una tarjeta de sonido (que a su vez va a Ableton) y el Push y el iPad sirven para controlar Ableton. ¡Eso es! Y, en este track que acabo de sacar uso por primera vez un instrumento como tal: la TB-303. Ahí he roto con mi propia regla (risas), ya veré si sigo incluyendo más. En directo es muy divertido de ver cómo desarrollo esto (risas).

Hablando ya de 'Make Your House Funk Again', es un track que como su nombre indica, viene cargado de funk y un house muy fresco y tropical... ¿esta es la línea de todo el resto del trabajo?

Este es solo un aspecto de él. Hay más temas en esta línea, más funk, donde el bajo es lo más importante. Creo que son reminiscencias de mis temas más antiguos, cercanos a la música tradicional. Los nuevos son más cercanos al techno, donde el bajo es más una línea melódica. El próximo tema, que sacamos el 11 de diciembre, es más oscuro.

Entiendo que parte de la inspiración te vino de 'The Worst Techno Memes Ever'... ¿de dónde o de qué sueles tomar tu inspiración?

Yo creo que simplemente te llega. Creo que fue Picasso, el que dijo que la inspiración te tiene que pillar trabajando. Yo trabajo muchas horas al día, así que espero que me llegue en cualquier momento (risas). Y a medida que me acerco más a la escena, me doy cuenta de ciertas cosas y hay otras que me parecen curiosas. Como las bromas que se hacen en torno a la dificultad para terminar temas, como si fuera algo muy complicado. Yo como vengo de otro mundillo, para mí crear es un proceso diferente. A veces es más difícil que otras. A veces me gusta más el primer resultado o el último. Pero es un proceso casi mecánico a pesar de ser algo creativo. A mí la inspiración me coge todos los días, en diferentes situaciones. En el caso de 'Make Your House Funk Again', en esa época estaba oyendo ese "Business techno": Format B, Solomun, etc... y estaba buscando un tono uplifting, positivo, una cierta ligereza. Música de fiesta, con ese toque funk. Fue cuando me vino a la cabeza la línea de bajo y me faltaba

CUANDO EL ARTISTA SE CONVIERTE EN EL INSTRUMENTO

algo vocal, para lo que me inspiró un track de FJAAK, en el que usaban un vocal una octava más bajo de lo habitual. Y estaba improvisando sobre ese el track que yo ya había hecho, diciendo chorradas, solo en el estudio (son los momentos más divertidos), sin límites. ¡Y la frase me salió sola! Al final la frase se convirtió casi en un mantra, es muy pegadiza, que a mi me evoca lo positivo en los tiempos tan locos que vivimos.

¿No tiene que ver con el slogan de Trump, 'Make America Great Again'? (Risas)
(Risas) Yo creo que debía de estar en mi inconsciente, pero mi intención no era esa. ¡De hecho, no me di cuenta hasta que el técnico de mezcla, Dudu Marote, me lo dijo! Me dijo: "Tiene que ser uno de los primeros temas en salir, porque sino el tema de Trump con las elecciones va a perder fuerza". Y yo: ¿Qué tema de Trump? (Risas). También es gracioso que nadie con el lanzamiento resaltase eso... Para mí tenía más que ver con meter algo de alegría en nuestras casas después de lo duro que fue el lockdown. Y para mí el funk es todo lo contrario. De hecho, es paradójico que sea una música tan alegre viniendo del sufrimiento tan tremendo de la comunidad negra en EEUU. El soul, jazz, funk... todo sale del sufrimiento más profundo, transformado en arte. Por eso para mí el funk es casi religioso. Puro a la vez que carnal. Define lo más positivo de la especie humana. Por eso 'Make Your House Funk Again' es una invitación a meter el positivismo de nuevo en nuestras vidas.

Sale en tu sello, Mundo Afora Records, que lleva más o menos desde 2014. ¿Qué filosofía tiene el sello? ¿Solo publicas tus tracks?
En efecto. De hecho, si te soy sincero, como concepto el sello existe mucho antes de ese año, pero solo lo puse en marcha en el 2014 para auto-publicarme. Ahora, para publicar mi nuevo disco pensé en la posibilidad de publicar en otro sello. Pero hablando con amigos, como Hannes Bieger (que mezcló uno de los temas del disco) o Nicolas Bougaïeff, que lanza mucho por NovaMute, me dijeron que, por todo el tema de la COVID, no era un buen momento para buscar otros sellos, porque me iba a amargar e iba a terminar por no sacar nada. Por eso lancé por mi sello. Por eso y porque teniendo yo una fanbase establecida no vale la pena poner más intermediarios entre mi música y mis seguidores. No significa que no esté abierto a colaborar con diferentes sellos en el futuro, pero creo que me tienen que aportar un valor.

¿Cómo está funcionando?
Pues mira, está funcionando genial. De hecho, la persona que me está ayudando ha hecho una campaña muy interesante en África y la recepción está siendo muy buena, por lo que hemos sacado un concurso de remixes para productores africanos. Así que como ha tenido muy buena acogida, vamos a sacar todos esos remixes por mi sello y así vamos a coger algo de ritmo con ello.

Tus performances y streamings son realmente espectaculares. La última, para este track, la hiciste en una barcaza sobre el río Spree, en Berlín. ¿Cuál es el mayor reto de este planteamiento? ¿Fue difícil pedir los permisos?
¿Permisos? (Risas). ¿Qué dices? (Risas). Yo antes de 'Naked On The Dancefloor' tenia un show/proyecto audiovisual y lo cierto es que para hacer cualquier cosa era muy complicado porque necesitaba todo una configuración visual y algunas situaciones, con pantallas, eran ridículas, porque era como si estuviera haciendo una presentación en Power Point (risas). Me di cuenta que un show audiovisual era muy estresante, limitador y difícil de hacer. Ahí fue donde surge el nombre y la idea de 'Naked On The Dancefloor', por el hecho de que ahora estoy yo solo en el escenario, en "bolas", sin nada que distraiga la atención.

Así que hablé con Lenny3000 TV, que es la persona que hace los videos para mis actuaciones, y le dije que quería hacer algo totalmente diferente, en exteriores y ya. Un poco en formato "documental", algo muy espontáneo. Nos dimos cuenta que lo primero que teníamos que solucionar era hacer que mi setup fuera móvil. Y diseñamos el carrito que puedes ver en el video que grabamos en el Aeropuerto de Tempelhof en Berlín. Ese carro lo enganché a la bici, llegamos los dos en bicicleta al aeropuerto, quitamos la bici del plano y nos pusimos a grabar (risas). El carro tiene su propia batería y el video del aeropuerto lo grabamos en sólo 40 minutos, seis tomas. Así que el mayor desafío para este formato es encontrar las localizaciones que sean impresionantes.

¿Cómo fue el del río Spree?
El mayor desafío fue poner mi equipo de miles de euros en una barca hinchable, para poder acceder al barco (risas), remando. Estuvimos haciendo scouting de por dónde podíamos acceder allí, porque en teoría no se puede y justo encontré un sitio. Es una aventura.

¿Aparte del proyecto que sacarás a principios de 2021, qué más tienes entre manos?
A parte del disco que va a salir en marzo-abril y del EP que saldrá en enero, con los tres singles, más remixes que se van a haber publicado. 'Naked On The Dancefloor' será el título del LP. Tengo muchas ideas locas, pero tengo que ir paso a paso.

¡Muchas gracias por tu tiempo, Ain!
¡A vosotros!

BERLIN: ¿DÓNDE ESTAMOS AHORA?

Berlín, una de las ciudades más fiesteras del mundo, se enfrenta a la pandemia de la COVID-19 de una manera única. ¿Cómo les va a los clubes?, ¿hay fiestas ilegales? y, ¿cuál es el camino de vuelta a algo que se parezca a la normalidad? DJ Mag da un paseo por el corazón de la capital alemana del clubbing.

Texto: **PAUL HANFORD**
Fotos: **LUCA VINCENZO, ANDREA ROJAS, EUNICE MAURICE, KOLJA RASCHKE**
Traducción: **PATRICIA PAREJA CASALÍ**

Es un domingo por la tarde a principios de octubre y los árboles de Berlín se adhieren a sus hojas. Pronto desaparecerán, revelando los amarillos de los edificios cubiertos de graffiti que el clima de Berlín pasa la mitad del año escondiendo. Se está formando una cola de gente frente a Berghain y sentimos un inesperado momento de normalidad: por unos segundos, podría ser cualquier domingo. Sin embargo, estamos en 2020 y la pancarta gigante que cubre la parte superior de Berghain dice "Morgen Ist Die Frage" - "El mañana es la cuestión". La mitad de la gente está aquí para bailar, con mascarillas puestas en la zona del jardín, y la otra mitad está aquí para ver una exposición de arte con distanciamiento social. A pesar de las tasas de infección en rápido aumento y una contramedida introducida por el Senado de un toque de queda en toda la ciudad a las 11 pm, Berlín sigue siendo una ciudad donde se puede bailar durante la pandemia, pero no todos los clubbers están conformes ante esta situación. "Las sudorosas noches de Panorama Bar que tanto nos gustan no se están celebrando". Para alguien que desea ser conocido solo como N, la forma legal de ir a clubes con "social-distancing" no es atractiva. "Por eso vas a lugares como Berghain, para que no te importe. Pero ahora llegas y alguien te dice, 'Espera, solo una persona en la barra', y piensas, 'Esa no es la razón por la que estoy aquí ...' ".

Decidimos dejar la cola y dar un paseo. N es artista y promotor de un espacio privado en las afueras de la ciudad. Ayer, contrataron su bar al aire libre para una rave de 500 personas. Todo esto es ilegal, pero para los DJs, propietarios de locales y cualquier otra persona que se dedique a la noche, el ánimo va decayendo poco a poco. A pesar de que se estima que el fin de semana pasado tuvieron lugar 60 eventos legales en toda la ciudad, la preocupación entre los artistas y trabajadores por su manera de ganarse la vida se está intensificando. "En este punto, las rave son para sobrevivir", dice N, mientras nos enseña vídeos de la noche anterior. A pesar de la comprensible demonización de las fiestas clandestinas en la prensa, los grupos de personas que bailan al aire libre parecen más distanciados socialmente que el bullicioso y perfectamente legal mercado callejero por el que estamos paseando actualmente en Boxhagener Platz.

"Se organizó en un bar en Neukölln", dice N sobre la rave. "Creo que lo hicieron porque están luchando tanto [financieramente] que es como, 'no me importa si me multan porque, de todos modos, no puedo pagar mi alquiler el mes que viene. Si no hago esto, no puedo pagarle a mi gente, no puedo pagar mis cuentas, no estoy seguro ni siquiera de que pueda comprar comida". Es así de serio.

La cultura de los clubes de Berlín genera aproximadamente 1.500 millones de euros al año del turismo de fiesta y tiene un peso cultural único en Europa. Ampliamente acreditado por haber asumido un papel central en la reunificación alemana, después de la caída del Muro de Berlín en 1989, las pistas de baile, a menudo en edificios abandonados, actuaron como zona cero; donde la gente podría comenzar a dejar de lado, poco a poco, las diferencias sociales y económicas de varias generaciones. Heiko Hoffmann ha jugado un papel activo en la escena de clubes desde entonces. Justo antes de la COVID-19, se encargó de No Photos On The Dancefloor, en el C / O Berlin, una exposición que celebra los 30 años de la cultura de clubes de Berlín.

"Ha habido tantos cambios a lo largo de los años", nos dice Hoffmann, "pero siempre fui muy positivo con el espíritu de Berlín; hay más continuidad en Berlín que en una ciudad como Nueva York, que alcanzó su punto máximo a finales de los 70 y luego cayó [culturalmente hablando]". Heiko, al igual que otras personas con las que hablamos, siente la preocupación de que la COVID-19 pueda, de alguna manera, poner fin a una era. Nos dice: "Cuando termine la COVID-19, tal vez marcará un antes y un después".

Las alternativas para mantener vivo el ritmo fueron inmediatas. United We Stream se lanzó el 13 de marzo, el primer día de confinamiento, recaudando fondos para clubes y artistas. Pero la surrealista novedad de tener clubes berlineses mega underground apareciendo en masa en las pantallas de los portátiles comenzó a desvanecerse. "Al principio fue agradable", dice Annie O, DJ residente en KitKatClub. "Hice algunos streamings de KitKat. Pero al poco tiempo todo el mundo lo estaba haciendo, especialmente cuando el clima era muy caluroso, era un poco como, 'está bien, esto es una realidad, ¿quién está en casa sentado viendo los streamings ahora?' "

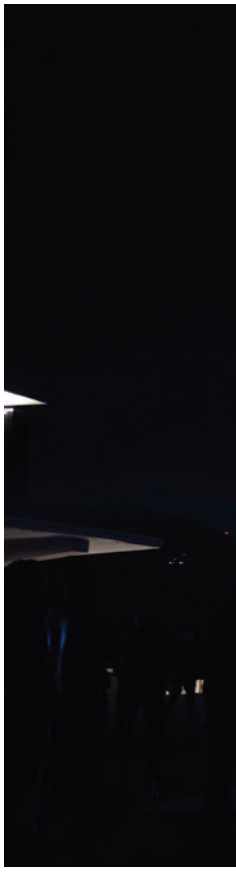
Annie 0

Heiko Hoffmann

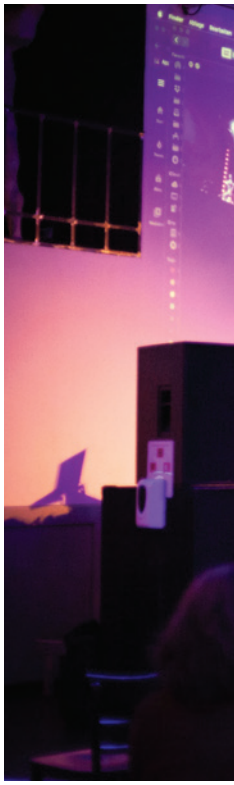
ADAPTARSE

Sin embargo, escondida en una zona adormecida de Kreuzberg, una iniciativa ha eludido la fatiga del streaming posterior al confinamiento a través de sus reconocibles paredes en blanco y negro, pantalla de ojos de pez y line ups frescos. En poco más de un año, HÖR Radio ha acumulado 130.000 suscriptores de YouTube y promueve el creciente talento local, además de contratar a pesos pesados como Roman Flügel y Jennifer Cardini. "Fue algo terrible porque era mi cumpleaños", dice el selector en ascenso DJ Fuckoff, hablando de su primer streaming de HÖR. Su set inspirado en el footwork y en el juke caracteriza una dirección más contemporánea e inclusiva para Berlín, junto a colectivos como No Shade, DJs como Ace Of Diamonds y DJs y productores hipercinéticos como Ziúr. Bailar en una cabina de streaming es una cosa. Queremos saber cómo se siente en una rave junto con otros. "Estuve en OXI Garten, que está comenzando en este momento: vi a DJ Stingray allí y fue algo loco, le dieron un buen empujón a su capacidad", admite. "Tenemos que aprender a adaptarnos y la gente está tratando de encontrar formas de mantener viva la cultura de la manera más segura posible. Es muy difícil moralmente: por supuesto que quieres estar a salvo, y queremos que la pandemia termine. Pero,

"TENEMOS QUE APRENDER A ADAPTARNOS Y LA GENTE ESTÁ TRATANDO DE ENCONTRAR FORMAS DE MANTENER VIVA LA CULTURA DE LA MANERA MÁS SEGURA POSIBLE. ES MUY DIFÍCIL MORALMENTE: POR SUPUESTO QUE QUIERES ESTAR A SALVO, Y QUEREMOS QUE LA PANDEMIA TERMINE. PERO, ¿CÓMO SE MANTIENEN VIVOS LOS CLUBES? ¿CÓMO LO HACEN LOS ARTISTAS?" - DJ FUCKOFF



DJ Fuckoff



¿cómo se mantienen vivos los clubes? ¿Cómo lo hacen los artistas?" - Lutz Leichsenring está comprometido a buscar solución. El empresario de 41 años hace campaña en nombre de la Comisión del Club de Berlín. Cuando comenzó hace 20 años, la Comisión era la primera del mundo en su especie. Ahora, al presionar a las diferentes ramas del sistema federal del gobierno de Berlín y asesorar a las ciudades de todo el mundo sobre las luchas que acompañan a la legitimación de las economías nocturnas, lidera el camino en el desarrollo de la cultura de clubes de Berlín. "Hubo cinco programas diferentes de financiamiento para la vida de los clubes durante la COVID-19: algunos federales, otros estatales", dice Lutz. Uno de ellos, Starhilfe Kultur, liberó 80 millones de euros del gobierno federal a los clubes. "Esto es muy interesante para nosotros porque los clubes se consideran productores culturales". Teniendo en cuenta la reciente sugerencia del ministro de hacienda del Reino Unido, Rishi Sunak, de que los artistas vuelvan a activarse debido al cierre de las artes por la pandemia, el contraste entre las respuestas de los gobiernos alemán y británico parece más marcado que nunca.

¿Cómo funcionan estos programas de financiación en la práctica? Existe un programa de la sociedad alemana de recaudación de derechos de autor, GEMA, que está diseñado para ayudar a realizar ajustes físicos. Lutz explica: "Si quieres trabajar en la construcción de tu club para adaptarlo a la COVID-19, como si quieres construir un techo fuera para que no llueva, o hacer que tu barra sea un poco más ancha para que la gente no esté demasiado cerca el uno del otro, este programa te podría ayudar".

CLANDESTINOS

Todo esto puede parecer un sueño en comparación con el Reino Unido, pero como N señala, estos programas de financiamiento solo están disponibles en lugares que hacen fiestas legales y cumplen con las políticas anti-COVID a los ojos del estado; no se adaptan a eventos que ofrecen el contacto directo que define a muchas fiestas berlinesas, como las de la escena kink.

Annie O, que suele pinchar en fiestas de temática sexual, ha descubierto que las cosas se han vuelto aún más clandestinas. "Sé que muchos clientes habituales de KitKat han encontrado otras formas, hacen muchas fiestas privadas", dice. Que estas fiestas secretas se organicen a través de WhatsApp y grupos privados de Facebook le da una sensación de nostalgia.

"El ambiente es similar a como me imagino que fueron los años 90, con códigos SMS explicando dónde están las fiestas. Ha traído una nueva sensación de intimidad y exclusividad ". Se ha dado cuenta de que algunas fiestas están tomando precauciones específicas de la COVID: "Una fiesta en la que pinché tenía un medidor de temperatura encima de la puerta, y otra fiesta en la que estaban haciendo la prueba a todos los invitados", pero podría decirse que sigue siendo una empresa increíblemente arriesgada en el contexto de la pandemia.

"Tiene que ser exclusivo", dice N. "Tiene que ser estilo clandestino porque, si no lo es, la policía aparece y te multa con 10.000 euros. Ningún club puede arriesgarse a esto, por lo que ahora tienen jardines de cerveza y ya no funcionan [estrictamente como] clubes. Todas las fiestas clandestinas se hacen lejos de la ciudad, en el campo de Brandeburgo o Kopenik, en algún lugar donde los vecinos no se quejen y la policía no se entere ".

N y DJ Mag nos acercamos a Kreuzberg cuando nos encontramos con una amiga de N, a la que llamaremos H. Nos habla sobre el día en que el tren de S-Bahn la llevó a una fábrica en desuso cerca de un lago, donde se unió a unas 300 personas para una rave. "Fue una especie de allanamiento", admite. "Fue increíble: la idea de que estabas haciendo algo ilegal y el éxtasis de reunirte con la gente; escuchar música en vivo y ver el increíble esfuerzo que implica organizar algo así ".

¿H se sintió preocupada por su salud? "Definitivamente no me pude quitar de la cabeza cuánto podemos disfrutar [de fiesta] en el clima actual", dice. "La fiesta fue en un edificio abandonado que no tiene suministro de agua, ¿higiene? Faltaba eso. Además, las mascarillas no eran realmente buenas. Eso es algo con lo que luché después, y me hizo reconsiderar [ir a] otras raves que surgieron más tarde. No iría a otra ahora ".

TESTS RÁPIDOS

El ambiente en la ciudad es mixto. El 3 de octubre marcó el Día de la Cultura de Clubes en toda la ciudad. Lanzado por el senador de Cultura de Berlín, Klaus Lederer, el Día vio a casi 40 clubes y eventos colectivos premiados con 10.000 € cada uno por su compromiso

en organizar fiestas legales. Sin embargo, a medida que baja la temperatura, el aumento de las tasas de infección en la ciudad ha marcado el inicio de un toque de queda a las 11 pm.
Como solución, la Comisión del Club está presionando abiertamente al gobierno para que implemente test rápidos, que ya se están explorando en ciudades como Hamburgo y Madrid. “Es un máximo de una hora y vas a un lugar certificado determinado, que puede ser una ventana temporal”, dice Lutz. “Y esta prueba debería costar menos de 10 €, por lo que puede incluirse en el coste de tu entrada. Y luego puedes ir a cualquier club “.

La mayor oposición aquí, dice Lutz, proviene del Senado de Salud: “Como ven la noche como una amenaza, también estaban presionando por el toque de queda. Creemos que los tests rápidos serían una forma mucho más útil de lidiar con este problema que simplemente cerrar todo y pensar que la gente se quedará en casa. Eso no va a suceder. Los jóvenes, especialmente en las ciudades, dependen de sus amigos tanto como de sus familias, y en la escena de los clubes, especialmente en las comunidades LGBTQ +, los amigos y los clubes pueden incluso reemplazar las estructuras familiares “.
LCavaliero Mann es el director artístico de SchwuZ. El lugar, fundado en 1977, es el club queer más antiguo de Berlín. Está cerrado desde marzo. “Los efectos psicológicos son realmente malos para la comunidad queer”, dice Mann. “Las personas queer no se sienten apreciadas todo el tiempo en la comunidad principal porque son discriminadas, se pierden sus lugares y la libertad que los acompaña. Me temo que, con las cosas cerradas, la gente irá a fiestas privadas donde no hay regulaciones [de salud] y se contagiará de COVID-19 “.
A pesar de dejar muy claro que no asistiría a una fiesta privada, LCavaliero empatiza con los jóvenes. “Sé que si tuviera 18 o 20 años, no tuviera clase y quisiera ir de fiesta, y todos me dijeran que no, sería muy duro. La comunidad de clubes queer es muy importante para estos jóvenes porque es posible que no tengan otra comunidad en sus vidas “
A medida que se acerca el invierno, el bien cultural más querido de Berlín está llegando a su momento más vulnerable. Si el clubbing puede encontrar una forma legítima y segura de superar la pandemia en algún lugar, será aquí. Sin embargo, para hacer esto, para salvar comunidades, carreras, negocios, salud mental y un legado de clubes, el gobierno federal y la escena de los clubes deben trabajar mejor juntos. Como dice Lutz, “Solo se puede tener éxito en esta crisis si toda la sociedad colabora”.

PATREON DE LAS ARTES

DJ Mag analiza cómo la plataforma de pago Patreon está ayudando a los artistas de música electrónica en la actualidad

Texto: **CHERIE HU**
Traducción: **PATRÍCIA PAREJA CASALÍ**

La pandemia de la COVID-19 ha devastado la industria de los eventos en vivo, y la música electrónica está lejos de salir ilesa de esta. Según el último Informe Comercial de IMS, los festivales y clubes de electrónica podrían perder hasta el 75% de sus ingresos, o alrededor de $ 3.3 mil millones (£ 2.5 mil millones), para finales de 2020.
A raíz de esta catástrofe, los artistas han estado luchando por encontrar fuentes de ingresos digitales cuyo impacto en los ingresos sea tan directo como los espectáculos en vivo. En otras palabras, las plataformas dominantes para el descubrimiento de música y las redes sociales se han quedado cortas para la mayoría de los artistas que trabajan actualmente.

Tratar de crecer en plataformas de audio y video como Spotify, YouTube y TikTok a veces puede parecer como jugar a la lotería, y genera fracciones de céntimos por transmisión (si es que se consigue algún pago a fin de cuentas) que normalmente se entregan varios meses después. Mientras tanto, las plataformas sociales de mercado masivo como Facebook e Instagram hacen que sea virtualmente imposible para un artista o marca llegar a la totalidad de su base de seguidores sin pagar por publicidad. En medio de estas deficiencias, las afiliaciones de pago -el modelo de décadas de antigüedad en el que los seguidores contribuyen con una tarifa regular directamente a su creador o marca favorita a cambio de contenido y experiencias exclusivos-, están de moda nuevamente en la industria de la música. Si bien la afiliación no es necesariamente la respuesta a los problemas de todos los artistas, es un enfoque poderoso para dar forma a una carrera musical en torno a la combinación cuádruple de estabilidad financiera, flexibilidad de precios, libertad creativa y comunicación directa con los fans, todos los cuales están más deseosos que nunca, especialmente en un mundo casi 100% remoto.

Quizás el póster más conocido por el aumento de las afiliaciones de pago es Patreon, que fue cofundado en 2013 por el músico independiente Jack Conte (de Pomplamoose y Scary Pockets) en respuesta a su propia desilusión con la publicidad en YouTube y las redes sociales.

En los siete años transcurridos desde entonces, Patreon ha facilitado transacciones de afiliaciones totales de más de 1 billón de dólares (£ 766 millones) entre más de 200.000 creadores y sus 6 millones de seguidores. Y mientras muchos otros tipos de negocios han sufrido económicamente durante la pandemia, Patreon ha prosperado: de los aproximadamente 200.000 creadores que se encuentran actualmente en la plataforma, casi la mitad han lanzado sus respectivas páginas en los últimos seis meses.

La categoría de música ha crecido un 200% el último medio año (por el número de páginas de creadores), lo que convierte a la música en una de las dos categorías principales de Patreon por primera vez en la historia de la empresa. En septiembre, la compañía recaudó $ 90 millones (£ 69 millones) en fondos de capital de riesgo por un valor de $ 1.2 mil millones (£ 900 millones). Ronny Krieger, director general de Patreon Europa y ex consultor de gestión de artistas de Modeselektor, explica a DJ Mag que ahora hay "miles" de artistas de electrónica y

Ronny Krieger

organizaciones musicales activas en la plataforma. Los ejemplos clave incluyen artistas, productores y DJs como MIA, RAC, Anamanaguchi, Zola Jesus, Noisia, KOAN Sound, Kid Koala y Kyle Watson, junto con sellos y marcas de eventos como London's Rhythm Section International, New York's Nowadays y San Francisco's DNA Lounge.

COMUNIDAD

"Tener Patreon es mi salvavidas", nos dice Nika Danilova -quien crea música como Zola Jesus y tiene su propia página de Patreon desde julio de 2018- por teléfono desde su estado natal, Wisconsin, EE. UU. Danilova estaba a tres días de partir en un largo viaje a Los Ángeles, Nueva York y Berlín para grabar su nuevo álbum, cuando los gobiernos federal y estatal impusieron restricciones de viaje y confinamiento a consecuencia de la pandemia. Danilova tiene alrededor de 700 clientes que pagan entre 1$ y 100$ por mes (80p a £ 80) a cambio de acceso a una amplia gama de beneficios que incluyen, entre otros, merchandising exclusivo y DJ sets, chats en vivo periódicos y acceso a un servidor privado Discord.

"Estaba preocupada por cómo les estaba yendo a mis clientes [a consecuencia de la pandemia] - si yo estoy luchando, ellos indudablemente están luchando - pero estoy muy agradecida de ver cuántos de ellos se han quedado después de ver lo que había hecho la pandemia a la industria de la música", dice Danilova. "El hecho de que muchos de nosotros dependamos de estas personas individuales para apoyar las artes cuando el gobierno no lo hará muestra el poder de la comunidad y lo importante que es".

Para lugares como Nowadays, hacer que una afiliación de pago esté disponible para los asistentes al concierto a través de Patreon es aún más explícito sobre la supervivencia a corto plazo en ausencia de la intervención del gobierno. Mientras que Nowadays reabrió su servicio de bar y restaurante al aire libre en julio de acuerdo con las pautas de la ciudad de Nueva York, los ingresos resultantes han estado lejos de ser suficientes para mantener el lugar a flote a largo plazo. "No le hemos pagado el alquiler a nuestro arrendador desde marzo", nos dice Eamon Harkin, cofundador de Nowadays y Mister Saturday Night, por teléfono desde su casa en Brooklyn, Nueva York.

Nowadays lanzó su página oficial de Patreon en marzo de 2020 no solo para servir a sus superfans, sino también para garantizar su existencia contínua en primer lugar, "para darnos la oportunidad de reabrir completamente después de la pandemia", como se explica en su descripción de afiliación principal. La página ahora tiene más de 1,500 miembros que pagan de $ 5 a $ 500 al mes (£ 4 a £ 400) a cambio de mercancía exclusiva, acceso ilimitado al archivo de livestream de Virtually Nowadays, acceso con descuento o de cortesía al primer mes post-COVID en persona. fiestas y otros beneficios. La gran mayoría de los seguidores son locales de Nueva York y los ingresos cubren aproximadamente el 40% de los costos mensuales del lugar por el momento. "Eso definitivamente superó mis expectativas, y ahora estamos en el punto en el que queremos seguir haciendo crecer nuestra página de Patreon y hacerla parte de nuestra operación más allá de la pandemia", dice Harkin. Desde la perspectiva de un lugar local como Nowadays, un modelo de afiliación de pago ofrece tanto el lujo de un ingreso estable como la comunidad integrada, que puede soportar riesgos más creativos en la programación.

"En el mundo de los clubes de Nueva York hay muchos que ponen demasiado énfasis en reservar nombres de marquesinas solo para que puedan vender tickets, mientras que nosotros queremos enfocarnos más en fomentar el talento local", continúa Harkin. También planea utilizar el crecimiento de la afiliación de Nowadays para invertir más dinero en medios digitales de alta calidad por su propio bien, en paralelo con muchos otros lugares que están experimentando con modelos híbridos online / offline para sus eventos futuros. "Los clubes como Nowadays han creado históricamente los medios solo como un ejercicio de marca o marketing para vender productos y hacer que la gente cruce la puerta. Hasta ahora, casi nunca ha sido un pilar en la operación".

CLUB DE VINILO

Una distinción importante entre las experiencias de afiliación de muchos músicos y, digamos, un club de vinilo como VNYL o Vinyl Me, Please, radica en el tipo de producto que se entrega. En un club de vinilo, la marca entrega un selecto número de proyectos creativos terminados a los fans en forma de discos para consumo; el núcleo de la experiencia de consumo es el producto final de la propia música. Por el contrario, con una afiliación de artista en Patreon, es posible y bastante común que los principales beneficios para los miembros no tengan nada que ver con el producto final real de la música, y más con ir entre bastidores en el proceso creativo del artista, o despegando las capas de la personalidad del artista y la perspectiva de la creatividad.

"Lo que Patreon o la afiliación en general te permite hacer como artista es tomar todo el tiempo del mundo que necesites para crear algo y monetizar ese proceso de creación", dice Krieger. "Puede ser abierto hasta el punto de que ni siquiera necesitas un producto final... nunca antes habíamos tenido esa [posibilidad] en la música". En este sentido, el fan está pagando por el acceso continuo a la mente del artista tanto como pagaría por cualquier resultado tangible.

Un ejemplo de un artista que ha aprovechado este paradigma de proceso como producto en Patreon es André Anjos, quien crea música como RAC. Anjos había anunciado su gira el 11 de marzo, el mismo día en que la NBA decidió suspender su temporada; hizo la primera publicación en su página de Patreon solo 10 días después. Hoy en día, Anjos tiene alrededor de 200 clientes que pagan entre $ 3 y $ 100 al mes (£ 2 a £ 80) a cambio de acceso a docenas de remixes exclusivos, demos y caras B, así como live streams y discos de vinilo exclusivos para los patrocinadores.

"Me encanta tener una salida para este tipo de música que nunca se lanzará oficialmente", explica RAC a DJ Mag, quien ya estaba buscando disminuir su dependencia de las giras para recibir ingresos. "Para los lanzamientos oficiales, me gusta mantener la calidad al más alto nivel,

pero hay una audiencia que no está perfectamente arreglada o curada para este material. A los fans les gusta escuchar el proceso y su lado humano. Me encanta escuchar sus comentarios y también es divertido para mí ".
Es importante destacar que Patreon no siempre fue tan animado entre la comunidad de música electrónica. Cuando la compañía abrió su oficina en Berlín en febrero de 2020, "la afiliación y la monetización directa de los fans no formaban parte de las estrategias de la mayoría de los artistas electrónicos", nos dice Krieger. "Estuvimos en ADE [Amsterdam Dance Event] el año pasado, y casi nadie sabía sobre Patreon o la afiliación. Aunque es probable que los músicos tengan algún tipo de suscripción a un servicio como Spotify o Netflix, nunca consideraron un modelo similar para su propio trabajo". Las razones de esta brecha histórica en la adopción de Patreon y otros modelos de afiliación pueden ser tecnológicas y culturales a partes iguales.

Por un lado, está el ego de los artistas, que se interpone en la manera de pedir apoyo directo de los fans, así como la incomodidad que muchos artistas sienten al interactuar con los fans a menudo y abiertamente para hacer que una afiliación mensual valga la pena. "Tener una página de Patreon me ha obligado a ser más vulnerable y honesta como artista en la situación en la que estoy, en la que todos estamos", dice Danilova. "Ya no puedo esconderme detrás de mi arte como lo hice en el pasado. Se necesita un poco de humildad para interactuar uno a uno con los seguidores de una manera más personal. Creo que eso es algo que hace que Patreon sea más gratificante para mí personalmente, pero no todos pueden manejar ese nivel de interacción con las personas que apoyan lo que hacen ".

ESTIGMA

En la era de las más que abundantes opciones de streaming musical, también existe el estigma potencial que conlleva ocultar tracks tras un muro de pago (¿recuerdas cuando los streaming exclusivos eran algo?). En agosto, el artista electrónico Medasin se enteró de este estigma por las malas cuando anunció en Twitter que lanzaría toda su música futura exclusivamente en Patreon, una recompensa especial para sus "verdaderos fans". El tweet original, que desde entonces ha sido eliminado, se polarizó de inmediato, provocando voces de apoyo y aliento por parte de sus seguidores y rechazo en Twitter y Reddit por parte de los críticos.
"Mi intención [con Patreon] era tratar de cambiar la forma en que se percibe la música cuando se lanza", nos dice Medasin por teléfono desde su casa en Dallas, Texas. "La buena música es una moneda muy inflada en este momento, y esto se puede ver más fácilmente en la comunidad de productores. Es exponencialmente más fácil crear un buen ritmo en un ordenador portátil en 2020 que en 2015. La experiencia de escuchar música hoy también es más barata.

"Es necesario tener una conversación. Si te quejas de que un servicio como Spotify no paga lo suficiente, ¿cuánto crees que vale la buena música en este momento en realidad?" Pero cuando vi las malas respuestas, me di cuenta de que mientras plataformas como Spotify continúen existiendo, ofreciendo este pozo masivo de música increíble por poco dinero, será muy difícil lograr [ese modelo] ".
Por ahora, Medasin está explorando otras opciones como Bandcamp, que pueden ayudar a mantener un sentido de exclusividad en torno a un disco sin necesariamente ser tan alienante para los fans o sacrificar la exposición. Dicho esto, una sensación de exclusividad e intimidad cerrada aún puede ser una ventaja en el contexto de las afiliaciones que priorizan una experiencia comunitaria específica para los fans, definida por un conjunto de geografías, intereses, valores y / o ideales compartidos. Este es especialmente el caso de lugares independientes como Nowadays y artistas locales que surgieron en escenas musicales específicas, y es prácticamente contraria a la rueda de hámster de la industria impulsada por el streaming que ve la velocidad y la escala por sí solas como los principales marcadores de éxito para el artista contemporáneo.

"No es por ponerme filosófico, pero esto me lleva a la pregunta siguiente: ¿Por qué creas arte?" pregunta RAC. "¿Llegará a millones de personas? Tal vez, pero estoy cansado de la carrera de ratas de pelear por céntimos en Spotify, y esas podrían ser solo escuchas casuales en una lista de reproducción de Spotify. Ahora tengo un outlet de gente a la que le gusta mi música y lo que hago, y que son esencialmente clientes de pago. Puedo trabajar para ellos, e incluso si es un grupo más pequeño, eso es mucho más interesante y quizás más significativo ".

"A los fans les gusta escuchar el proceso y su lado humano. Me encanta escuchar sus comentarios y también es divertido para mí ".

"A los fans les gusta escuchar el proceso y su lado humano. Me encanta escuchar sus comentarios y también es divertido para mí".

RAC

CONVIÉRTETE EN PRODUCTOR Y DJ
EN UN ESTUDIO PROFESIONAL

millenia.es

DISCOS BORA-BORA

Tienda de discos de vinilo de segunda mano, nacionales y de importacion, novedades, cds, libros y merchandising.

Discos Bora-Bora, Plaza de la Universidad nº1, Granada (centro)

eumes
Escuela de música avanzada y sonido

TRABAJA EN LA
INDUSTRIA MUSICAL

Título universitario:
Diploma de especialización en música avanzada y sonido (180 ECTS)

Ableton Electronic Music Program

Cursos intensivos:
Producción musical, mezcla y mastering, harmonía, síntesis digital y Dj

EUMES Academy:
Formación musical para los más jóvenes

972 24 10 10
www.eumes.cat · eumes@eumes.cat

EL ALMACÉN de Discos

20 MINAS 13 - Madrid 15
The Perfect Place to Find Your Records

DABADABA

Keepin' San Sebastian weird since 2014

www.dabadabass.com

totemtanz.com
c/AMOR DE DIOS 66 (SEVILLA)
tlf: 954901994

NUEVA WEB 2017

VINILOS Y CDs (COMPRA VENTA) - SONIDO PROFESIONAL
EQUIPOS DJ - PRODUCCION MUSICAL - MATERIAL ESTUDIO
ENTRADAS EVENTOS - CARTELERIA (IMPRESION Y FIJACION)

Autor: **EDUARDO P. WAASDORP**

CDJ-3000 DE PIONEER DJ

LA OPINIÓN DE HAAI

Hablamos con la genial HAAi, para que nos desvele el funcionamiento del nuevo CDJ por antonomasia de la industria...

Este 2020 raro y que toca a su fin, nos ha dejado una de las novedades tecnológicas más interesantes y esperadas de los últimos años. Hablamos de los CDJ-3000, la nueva generación de reproductores multimedia que Pioneer DJ ha puesto en el mercado. Estos han venido con un montón de variaciones, especialmente la eliminación de la unidad para CDs, así como más pantallas, más grandes y otras interesantes funciones. Para entender mejor estas nuevas funcionalidades y tamaños, y cómo estas pueden afectar a los DJs, clubes y festivales, hemos convocado a una de las DJs más interesantes del panorama electrónico, la australiana HAAi, para que nos destripe la unidad y nos comente lo más destacado...

¡Hola, Teneil! Gracias por servirnos de guía sobre el funcionamiento del Pioneer DJ CDJ-3000, sin duda una de las novedades tecnológicas del año. Pero primero, cuéntanos: ¿Cómo fue tu 2020?
2020 ha sido sin duda una locura. Empecé el año en mi país, Australia, tocando en el festival Let Them Eat Cake, en Werribee, Victoria. Fue realmente especial empezar el año en casa, pero los primeros incendios forestales que devastaron gran parte de el oriente de Australia, mientras estábamos allí, hicieron que ese comienzo de año fuera extraño y muy emotivo.

Como te decíamos, te convocamos como experta para que nos ayudes a desgranar una de las grandes novedades tecnológicas del año en la electrónica: el CDJ-3000, el nuevo reproductor multimedia de Pioneer DJ. Cuéntanos, ¿cuál fue tu primera impresión cuando los probaste por primera vez?
La primera vez que usé los 3000 lo que más me sorprendió fue su tamaño. Siempre ha habido un pequeño periodo de adaptación cuando usas un nuevo equipo, especialmente cuando te acostumbras tanto al funcionamiento de sus predecesores. Sin embargo, las nuevas funciones de los CDJ-3000 se sienten como una verdadera mejora sobre las cosas que ya me gustaban de los CDJ-2000 NXS2.

¿Cuáles dirías que son las principales diferencias en funcionamiento, entre el CDJ-3000 y los modelos anteriores?
Para mí, la interfaz que es más grande, así como la pantalla táctil que es más sensible con tan solo un toque, al momento. La unidad en sí es muy intuitiva y la velocidad de navegación entre las playlists fue realmente sorprendente. Además, tener un visualizador en las jog-wheels creo que es una mejora realmente sustancial y genial.

¿Cómo valoras la ausencia de la capacidad de reproducir CDs del nuevo CDJ-3000?
Personalmente, yo nunca he usado CDs para pinchar, así que no me veo afectada por esto y no puedo valorarlo.

¿Es más portátil o ligero?
A pesar de ser más grandes, los CDJ-3000 son considerablemente más ligeros. Creo que el tema del peso será muy útil para el tema de los cambios de setup en clubes y festivales. Sin embargo, cualquier club que ya tuviera los modelos anteriores instala-

dos o fijados en la cabina podría tener algún problema con estos, al ser un poco más grandes.

¿Cómo valoras la inclusión de pantallas en medio de los jog-wheels? ¿Qué información ofrecen?
En mi opinión, creo que esta ha sido una decisión muy inteligente por parte de Pioneer DJ. Soy una persona muy visual, así que creo que ver el artwork del disco en la jog-wheel va a ser bastante útil para mí, especialmente si estás en el calor de la situación.

El nuevo procesador MPU, ¿es realmente así de rápido al procesar? ¿Qué tan importante es esto?
Es extremadamente importante. Creo que, especialmente para cosas como cambios muy rápidos e incluso tener que cargar el contenido de USBs o discos duros sobre la marcha, hacer que el estrés del proceso se vea minimizado es algo que yo agradezco mucho. Y seguro que muchos DJs también lo van a agradecer.

¿Cómo valoras el que tenga una pantalla más grande que anteriores versiones?
El tamaño de la pantalla fue sorprendente al principio, pero tiene mucho sentido una vez que empiezas a usar los CDJ-3000. El hecho de tener la opción de una pantalla táctil así de grande hace que todo sea muy intuitivo y tener toda la información que necesitas a nivel visual ahí, delante de ti, es realmente útil cuando estás navegando tus carpetas durante un set. Encontré que tener la pantalla más grande es una de las mejores nuevas funciones que tienen los 3000.

Algunos han dicho que el nuevo CDJ-3000 está más cerca de ser un instrumento musical. ¿Cómo los valorarías en general?
Yo suelo pinchar usando muchos loops con los CDJs, por lo que siempre he pensado que son aparatos muy musicales. En el caso de los CDJ-3000, realmente han llevado esta usabilidad con los loops y la accesibilidad de los cue points a un nuevo nivel, mucho más allá que en modelos anteriores.

En general, ¿qué nuevas funciones del CDJ-3000 destacarías?
Personalmente, el hecho de que sean unidades tan visuales es una gran ventaja para mí. La velocidad de procesamiento, además de tener toda la información que necesitas delante de ti, bien sea en la pantalla o en la jog-wheel también. Además, uno entiende que el tamaño sea más grande una vez te vas acostumbrando a usarlos.

¿Algo que te haya llamado la atención en especial?
Para mí es que sean aparatos tan intuitivos al primer uso. También que el diseño sea familiar y que este solo se haya mejorado hace que la transición sea realmente facil, con respecto a los modelos anteriores.

Cuéntanos, ¿en qué proyectos andas metida ahora mismo?
Dado que 2020 se ha convertido en el año del DJ virtual, he pasado mucho tiempo en el estudio haciendo un álbum. Echo terriblemente de menos viajar, pero estoy agradecida por el tiempo que me ha dado este año para ver mi propio trabajo a través de una perspectiva diferente y, en general, para bajar de revoluciones. También he trabajado con otros artistas, además de experimentado con instrumentos en directo y corales. Creo que esto es producto, definitivamente, de tener la libertad y más tiempo, además de no tener la pista y los clubes en la cabeza todo el tiempo.

Y, finalmente, ¿qué tienes planeado para 2021?
(Risas) Después de este año la pregunta es, ¡¿Qué tiene 2021 planeado para mí?! Mi principal foco es terminar mi álbum y luego montar un nuevo directo. Sin embargo, tan pronto como sea seguro volver a juntarse en un club, creo que me voy a meter de cabeza en alguno. Echo mucho de menos eso y estoy muy emocionada por poder volver a sudar, bailar y abrazarnos con seguridad.

Plastic
Academia oficial de DJs y Productores
El único curso de DJ en España que otorga
el certificado de reconocimiento técnico oficial de
Plastic Academia con la colaboración de Pioneer Dj
Ableton incluido en el curso de Producción
ASTURIAS - BARCELONA - IBIZA - MADRID - MURCIA - TARRAGONA - VALENCIA
www.plastic.es
info@plastic.es

PLAYGROUND
STORE
STREETWEAR SNEAKERS & SKATEBOARDING
C/ SAN ROMÁN Nº 10 PONTEVEDRA

BAFFLE DJs
ESCUELA DE DJs &
PRODUCCIÓN DE MÚSICA
ELECTRÓNICA
Travesía de Tívoli, 3 - Bilbao
www.baffledjs.com

10%
DESCUENTO
THE
BASS
VALLEY
Klipsch
SENNHEISER
(descuento válido para cualquiera de nuestros cursos)
WWW.THEBASSVALLEY.COM

NEXO 101
MASTERING
DEFINICIÓN, PEGADA Y LOUDNESS
www.nexo101.com

2GEN
www.2genmusic.com
booking@2genmusic.com
@2GENmusic

Autor: **EDUARDO P. WAASDORP**

RICHIE HAWTIN

Time Warps

From Our Minds

Richie Hawtin nos sorprendía hace tan solo una semana con este release en su sello satélite, From Our Minds. Se trata de la primera publicación orientada a la pista de baile del pionero canadiense desde 1999, con el icónico 'Minus Orange'. El trabajo consta de dos larguísimas pistas – 18 y 16 minutos – de techno directo, modular, ácido y atmosférico, en el que Hawtin vuelve a mostrar una de sus facetas más añoradas. De hecho, es bastante probable que, por su estructura, sean jams en el estudio. 'Time Warps', el track que da nombre al trabajo, es sin duda el destacado, en el que Richie reconecta directamente con sus influencias más cercanas a Detroit y al techno de alto octanaje, que muchos echábamos de menos por su parte.

ANATOLIAN WEAPONS

Cause And Effect EP

Sound Of Ogigia

Anatolian Weapons, alias del griego Aggelos Baltas, se está convirtiendo en un fijo de nuestras críticas. De hecho, puede estar compitiendo por el título de artista más en forma de 2020. Su genialidad es simplemente palpable en este nuevo trabajo – que puso en mi órbita nuestra querida amiga, Gela – que le encargó el nuevo sello Sounds Of Ogigia. Con inspiración en la mitología, filosofía y prácticas rituales griegas, el amor del sello por los sonidos desviados, el maridaje de Anatolian con Ogigia es perfecto. En este EP, esperad experimentación a por doquier: psicodelia, EBM catártico ('Escroc', vaya bestia), dark disco o incluso ritmos quebrados un poco inclasificables. Sin duda, una bestia de trabajoque cierra este año brutal para el griego.

TYGAPAW

Get Free

NAAFI

Después de su anterior 'Ode To Black Trans Lives' la genial jamaicana Dion Mackenzie aka TYGAPAW vuelve a la carga con su álbum debut, en este caso en uno de los sellos fetiche de un servidor: NAAFI. 'Get Free' es toda una declaración de intenciones. Un potente proyecto de auto desabrimiento y un esfuerzo consciente de devolver, según la autora, la música de baile de vuelta a sus orígenes. Una obra maestra de techno de altas revoluciones, techno atmosférico, ácido, abrasivo, con vocales de otro planeta y ritmos sacados de un martillo pilón. Un trabajo con una personalidad única… como volver a un temprano Detroit, con la mirada y los medios de 2020. TYGAPAW dará mucho que hablar.

REINIER ZONNEVELD

After Incubus

Filth On Acid

¡Parece que el techno se apodera de esta sección este mes! El jefazo de Filth On Acid, Reinier Zonneveld – protagonista de nuestra portada 100 – llega a final de año trayendo bajo el brazo esta brutal trabajo de cuatro pistas, que supone su primer release en solitario desde diciembre de 2019. 'After Incubus' es un EP de cuatro tracks con techno en diferentes sabores, del que el favorito de un servidor, por sus toques ácidos es 'After In The Bus', uno de los tracks más solicitados por los fans de Reinier para su publicación, con vocales oscuros y una producción impecable. Ya disponible en todas las plataformas.

HOT SINCE 82

Recovery

Knee Deep In Sound

Y para cerrar este mes bajamos las revoluciones para echar un ojo al último trabajo en largo formato del bueno de Daley Padley. Hot Since 82 vuelve a la carga con 'Recovery', una exploración personal de 13 tracks que busca ser el reflejo sonoro de las emociones y el periodo vivido por Daley tras el suicidio de uno de sus mejores amigos. Con colaboraciones que incluyen a nada menos que Boy George y Jamie Jones, pasando por Rudimental, Miss Kittin o la espectacular voz de Liz Cass y Temple, este sin duda es un trabajo que merece la pena escuchar, por cómo cuenta su historia sonora.

BREIXO MARTÍNEZ AKA ABU SOU
(CANELA EN SURCO)

01. **Ylia** 'El Agua Original' [Paralaxe Editions]
02. **Alex Martin** 'Incognita' [Canela En Surco]
03. **Musclecars** 'Sol' [Toucan Sounds]
04. **Deenamic** 'Sambu' [Neroli]
05. **Unknown Artist** 'Crue 01A (Kyle Hall Remix)' [Crue]
06. **Fradinho** 'A Bright Future (Karmasound Remix)' [Eclectic Beats]
07. **Vincent Floyd** 'Meditation (Deep 88 Remix)' [Chubby!]
8. **Jon Dixon** 'Resurge' [Detroit Electronic Quarterly]
09. **John Beltran** 'As The Sun (Back To Bahia 45")' [Motorcity Wine Detroit]
10. **Gregor Yan** 'MLK' [Deep Explorer]

Autor: **BRUNO GARCA** / bruno@djmag.es

SIEREN

Timelapse

Apollo Records

9.2

De buenas a primeras os digo que se trata de un disco realmente inspirador. Reconfortante, también. Al menos tenía tres EP suyos desde 2016, que es cuando comencé a degustar la música de Sieren. Matthias Frick, un geniecillo bastante astuto que sabe cómo sacarle lustre a los recovecos más oscuros de la música electrónica. Sus atmósferas acarician muchas veces lo cortante, sin embargo terminan solo rasurando. Hay finura en cortes algo farrucos como 'Oblivious', 'Broken Arrow' o 'Night Bus'. Eso que no están exentos de zarpazos drum'n'bass y techno. Sus profundidades y manejo de la musicalidad jamás peleada con la rítmica son bastante remarcables. Sirvan de modelo 'Phoenix' y 'Deliverance'. Tampoco despreciable es su dominio del post-step más emocional. 'Hyperion' es un precioso escape.

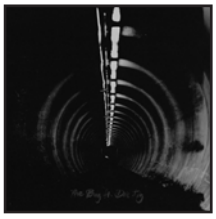
8.8

AUTECHRE

PLUS

Warp

El regreso con larga duración del mitiquísimo dúo británico Autechre - Rob Brown y Sean Booth- nos pilló por sorpresa. Y es que el pasado mes de octubre publicaron otro LP, 'SIGN'. Un suspiro ha pasado y ya volvemos a tener en nuestras manos (en vinilo, además) 'PLUS', otra andanada plagada de vértigo, buen trato del sonido marciano y no menos precisos coletazos de electrónica experimental. La atmósfera a ratos será auténtica y placentera. Melódica y magnética como sucede con 'esc desc'. Otras, apesadumbrada ('Metaz form8'). Entre tanta flotación algún aguijonazo. No muchos, 'F7' pero sobre todo 'M4 Lema', corte con el que además arranca el disco, y donde la grandeza de estos dos queda palpable. Con todo esto 'PLUS' es una legión helada de texturas tanto afables como desafiantes.



8.7

THE BUG FT DIS FIG

In Blue

Hyperdub

Al interesante productor estadounidense Kevin R. Martin aka The Bug se le ha unido la sinuosa pero sensual voz de Felicia Chen para su nuevo trabajo 'In Blue'. Doce temas donde planearemos entre ritmos humeantes cargados de sub-graves herencia del mejor dub electrónico. En plan hamaca, sucede en 'In 2 U'; a la carrera en pistas como la trepidante 'Forever'; enigmático y decidido como en 'Come' o directamente para dejarnos k.o., tendidos bocarriba mientras perdemos la vista en una bóveda espacial que se hace cada vez más oscura ('Around Me'). Además de los grises y los negro-oscuros, el LP (y como bien indica su título) cuenta con azules. Tonos eléctricos con narco-riddims donde el dub se vuelve sexual, punk y quebradizo ('Blue to Black').

8.5

ONEOHTRIX POINT NEVER

Magic Oneohtrix Point Never

Warp

Segundo lanzamiento de la intratable Warp que analizamos este mes. Salió hace algunas semanas, pero es ahora cuando ha caído íntegramente y como se merece en mis manos. Oneohtrix Point Never (Daniel Lopatin) es un tipo provocador y eso se percibe todo el disco. Su propuesta se balancea por donde le da la realísima gana. Desde arpegios barrocos, a pizzicatos y cuerdas clásicas –magnifico en este sentido- pasando por voces ultra-tratadas, a beats electrónicos contemporáneos y estructuras que vandalizan o emborrachan la new age ('Lost But Never Alone'). Al delirio 'fx-tape' y extravagancia de varios interludios, le seguirán casi siempre atractivos ambientes donde abundan las buenas ideas y la musicalidad. 'Auto & Allo', 'Long Road Home' o el extremente fantástico 'Imago'.

8.2

STEVE BUG

Never Ending Winding Roads

Poker Flat

El veterano Steve Bug siempre va a estar ahí, ¿lo dudabas? 'Never Ending Winding Roads' es otra pica más en su dilatada carrera artística y discográfica que comenzó a principio de los 90. Un tiempo después de sacar con Raw Elements y Rising High decidió fundar su propia escudería, Poker Flat. En su nuevo álbum le encontramos depurando con buen tacto esos soniquetes que tan bien le reflejan como son el house de humor cambiante, electro siempre bien enjuagado y techno que no mira el reloj. Esto es, que no entiende de prisas como sucede en 'The Awakening'. Ni os cuento de los minutos de 'Yellow Snake' donde el dub-electrónico se nos pasea por delante de nuestras narices. Melodías certeras y emoción maquinal tampoco faltan a la cita.

Autor: **BRUNO GARCA** /bruno@djmag.es

8.0

O'SISTERS
Unity is Power
X-Ray Production

El mensaje que da este combo exclusivamente femenino es muy claro. Rezuman empoderamiento basado en energías positivas y hacer piña. Solidaridad colectiva que se percibe al descubrir entre sus componentes artistas de Senegal, Camerún, USA, Bosnia o Colombia. Mención aparte para la francesa Missill, una pistolera del breakbeat y el electro, que ideó y comanda este proyecto. El primer álbum de O'Sisters contiene una paleta de estilos donde destacan el africanismo electrónico, los trazos urbanos, también aires latinos y el disco-funk. Por lo general, canciones muy enérgicas y pegadizas. En un temario de una docena de temas, destacaría títulos como 'We Are Wave' (house soulero); 'Unity is Power' y 'Let Me Shine' (negroides y muy auténticos) o 'Worldwild' en el tramo que tributa a África.

8.0

VOCODED INDUSTRIES
Synth World
Soft Computing

Cuando descubres el trabajo del californiano Jason Harvey lo primero que percibes es una estética inspirada al máximo en VHS escacharraos, computadoras del Pleistoceno y teclados de un par de fogatas después. Vocoded Industries, y este lanzamiento así lo demuestran: simbolismo puro hacia el sonido 'arcaico' y artesanal de décadas pasadas. Matices oscuros de old electro ('Biggest Thrills') que se entremezclan con melodías sintéticas marcianas a la vez que melódicas ('Hydrologistics', 'Synth World', 'Valid Tempo'). Pequeñas caminatas de texturas bizarras inspiradas en la ciencia ficción, que bien podrían haber casado con el señor Flash Gordon y aquel space opera ('Voices of Sangea', 'Prepared to Excite'). Importante apuntar que aunque la base sea siempre analógica, se nota bastante el puntillo actual, hay trabajo digital detrás.

7.8

RUCKSPIN
Songs for the Time Being
Elswick Recs

Estamos de estreno. Dom Howard, experimentado productor e ingeniero de sonido, se desvirga con álbum propio. Lo hace bajo el nombre de Ruckspin y con una decena de canciones. Al londinense ya lo había escuchado antes en algún 12' de dubstep junto a Quantum Soul o Quark. Género que apenas se percibe en este 'Songs for the Time Being'. Ya sabemos cómo de rápido se quemó todo aquello. En su lugar encontramos producciones bien limadas en lo rítmico e instrumental, pero donde a veces se abusa demasiado de lo cantado. Demasiadas colaboraciones por cierto, que difuminan un mejor desarrollo del disco de una sola tacada. Lo mejor es sin duda 'Mono No Aware' junto a Om Unit. Y los ambientes cinemáticos de 'Merced' y 'Slow Blink'.

7.8

DEVV
Hypercolour
Autoeditado

Estamos antes el álbum debut del canadiense Devv. Se trata de un disco que aparentemente se ha guisado él mismo, incluso solo lo podremos pillar desde su Bandcamp. En él, demuestra su talento a la hora de generar atmósferas y electrónica bastante variopinta. Si bien el primer tramo de 'Hypercolour' se apoya en electro-funk aéreo ('Under Control'), a medida que el disco avanza nos orienta claramente hacia terrenos más houseros. Están bien, aunque sorprenden lo justo. Su ortodoxa forma de colorear las diez canciones del disco se digieren sin flatos. Su sonido es analógico y cálido. Disfrutable y altamente bailable como sucede en 'Horizon' o 'Limelight'. Ah, al final del álbum surge de repente un corte drum'n'bass titulado 'Alternate Reality'. Está bien como postre.

TOUR-MAUBOURG

Paradis Artificiels
Pont Neuf

9.0

Si hay un disco que me ha logrado reorganizar las neuronas cara a este mes de diciembre, ese ha sido el LP 'Paradis Artificiels' de Tour-Maubourg. Es realmente maravilloso como entreteje exquisita electrónica con fragmentos muy bien asentados de jazz y house. Pura magia en cortes como 'Saint Thé à La Menthe'. Suena aéreo, bailable, al mismo tiempo que intenso y natural. No menos sobresalientes otros surcos como 'Ode To Love', donde refina el future-jazz. Me ha recordado a los muy influyentes en su día Jazzanova en títulos como 'Inaptitude', donde además de jazz, hay melancolía, alma y tenues pinceladas brasileiras. Finalmente, marchando una de downtempo. El parisino también sabe defenderse con trip hop cinemático del bueno. Ahí está 'La Révolte Du Coeur' para demostrarlo.

Autor: **EDUARDO CARBONELL** / evilsound@djmag.es

SEKRET CHADOW

Smalltown

13 Monkeys Records

9.0

El sello de los trece monos vuelve cargado de buenos lanzamientos. En cuanto a digital, tenemos por un lado este genial single funky breaks a cargo del productor y director del sello onubense Juanmy Rociana, alias Sekret Chadow, compuesto por los tracks 'Smalltown' y 'Don't Be Afraid'. Por otro, el EP con sonido rave 'Unity Is Strength Part.1', que viene a ser la cara A del vinilo 'Unity Is Strength', esta vez en su versión digital, a cargo de Adam Vyt y R.O.P. En formato CD, nos presentan 'Sampler One', un recopilatorio que no te puedes perder, en el que encontrarás todos los temas de los dos discos de vinilo editados hasta el momento, 13MRLP001 y 13MRLP002, además de las referencias digitales del 13MRD001 al 13MRD004.

9.0

BAYMONT BROSS

Clean Up Your Ways (Remixes)

Fresh Tuna Records

El sello de los hermanos Barrientos, más conocidos como Baymont Bross, también nos ha dejado muy buen material este año 2020. Como el single 'Clean Up Your Ways', originalmente acompañado por los remixes del sevillano Fak Scratch y los gaditanos Mutantbreakz, al que recientemente se les ha unido una nueva publicación con otros dos remixes a cargo del tinerfeño Suga7 y el gaditano Adam Vyt. También destacamos el genial single, de corte nu skool, titulado 'Break Me Down', o los singles en colaboración con el vocalista de Brighton Daniel Harrison, más conocido como MC Darrison. Estos últimos titulados 'Bedda Tings' y 'Togue Tied', con un sonido más big beat, terreno en el que Baymont Bross siempre se ha desenvuelto muy bien.

9.0

BUBBLE COUPLE

Back To The Funky

Guachinche Records

De unos meses a esta parte estamos recibiendo noticias de artistas míticos que vuelven a la escena y de nuevos sellos que abren sus puertas, por lo que podemos afirmar que, dejando a un lado el estado general de paralización de eventos, el género breaks está en una de sus mejores épocas en cuanto a lanzamientos. Una nueva incorporación es este sello llamado Guachinche Records, dirigido por los tinerfeños Ione Velázquez y Laura González, alias Bubble Couple, y los gaditanos Rubén Bernal y Ángel Tocino, alias Mutantbreakz. Sus primeras referencias 'Back To The Funky' y 'Experimental' de Bubble Couple y 'Party People' y 'Freedom' de Mutantbreakz son toda una declaración de intenciones con mucho carácter funky y producciones de breakbeat clásico.

9.0

COLOMBO

Overcome

Distorsion Records

Siendo un sello habitual en nuestras páginas Distorsion Records, se trata de una compañía fundada alrededor del año 2000, centrada en la venta de vinilos hasta 2009 cuando comienza su aventura digital. Esta vez nos traen la vuelta de un peso pesado del breaks nacional, como es el señor Alejandro Rojo, más conocido como Colombo. El malagueño nos presenta su nuevo single a través de esta casa, titulado 'Overcome'. Una producción perfecta para iniciar cualquier sesión de breakbeat, con una introducción progresiva y arreglos con chopeos vocales muy actuales. Mención especial también para la genial colaboración que el gaditano Hankook se marcó en Halloween para el proyecto colaborativo '16 Bar Clique', en colaboración con Miss Trouble y Youthstar.

8.5

ALTERN 8

Hard Crew

Bandcamp

En números anteriores ya contamos como la mítica formación de breakbeat hardcore Altern 8 había abierto una cuenta de Bandcamp donde estaba subiendo su discografía remasterizada para deleite de todos sus seguidores. Ahora, después de 27 años sin publicar material nuevo, lanzan 'Hard Crew', una producción que ha sido fija en los directos de Mark Archer durante los últimos años. El single llega acompañado de varios remixes a cargo de Denham Audio, Samurai Breaks con DJM y Mechanizm & Kin. Tras su buena acogida durante el mes de noviembre a través de Bandcamp, anuncian que el single también sale en formato vinilo y ya está disponible para pre-ordenar en Rubadub. El vinilo estará listo para finales de enero.

CRASH CAPSULE CRASH (SATISFAXION)

01. **Tsunami One + BT** 'Hip Hop Phenomenon' [Marine Parade]
02. **Distortionz** 'Terrorise Your City' [Hardcore Beats]
03. **The Autobots** 'Rocky (Quest + Mutiny Remix)' [White Label]
04. **Crash Capsule Crash** 'My Last Bitch' [Dirty Factory Records]
05. **Sunz Of Mecha, Quest & Ken Mac** 'Gimmie The Weed' [White Label]
06. **DJ Quest** 'Solo Run' [Cyberfunk Records]
07. **DJ Mutiny** 'Complex Man' [Cyberfunk Records]
08. **ED209 vs. DJ Quest** 'Swordpen' [Hardcore Beats]
09. **ED209** 'Infectious (Distortionz Remix)' [Hardcore Beats]
10. **Aquasky vs. Masterblaster** 'Satellite Channel' [Botchit & Scarper]

Autor: **ROHAN G. FINGER** / finger@djmag.es

DUB ELEMENTS

Southern Heat

Elevate

9.5

Grandísimas noticias nos llegan desde el sur, y es que nuestros productores más internacionales, Dub Elements, presentan su debut en Elevate Records. El señor Friction hace tiempo que ya seguía de cerca a los sevillanos, tal y como nos comentó en la entrevista que le hicimos hace dos años, y por fin lanza este tremendísimo single. Un absoluto temazo de aires retro, con stabs raver noventeros (de esos que arañan sin compasión como garras de pantera), densas líneas de bajo que conversan agitadamente con los sintes, y redobles al más puro estilo oldschool. El trabajo será presentado en exclusiva a principios de mes en UKF y en la BBC Radio1, y estará disponible en todas las plataformas a partir del día 8.

9.3

SLIDER & EXPOSE FT.CLIMA

3reedom Fight

Diffuse Reality

No hay duda de que 2020 ha sido el año más extraño hasta la fecha para todas esas generaciones de países acomodados, que nunca hemos vivido guerras. Esto sin duda tiene su reflejo en la música. Un claro ejemplo es el mini álbum que lanza este mes el dúo del norte de Inglaterra, Slider & Expose, que bajo el título de 'Clausura MMXX' deja aflorar todos sus sentimientos internos respecto la situación actual, a través de siete desgarradores cortes que se mueven en líneas generales entre sub-estilos profundos como el halftime, el autonomic y el deep jungle. Destacamos este '3reedom Fight' de kicks protagonistas y percusiones tribales, en el que han contado (como en alguna otra ocasión para Dust Audio) con la colaboración del dúo zaragozano Clima.

9.1

BRAIN & NOVAGLITH

Time

ID Bogotá Music

Como ya comentamos recientemente, la escena colombiana no deja de estar de actualidad y es que, a día de hoy, es una de las escenas más sólidas y potentes a nivel mundial, siendo el señor Brain uno de los principales responsables. En esta ocasión viene acompañado de su socio Novaglicth, con el que co-dirige ID Bogotá Music. Ahora, presentan la primera referencia 'limited' del sello, que vio la luz en formato vinilo a mediados del mes pasado y que este mes por fin ya está disponible en todas las plataformas. El trabajo, titulado 'Time EP', compila cinco potentísimos cortes, donde nos muestran la cara más tecnológica y sintética del drum & bass, sin perder ni un ápice de la esencia original del estilo.

8.9

DEFIZIT & BASSINFECTED

Hangout

True Color

Nuestros carnales de True Color, con cuartel general en Barcelona, ponen broche de oro a este 2020 con su referencia número 019, en la que vuelven en parte al sonido footwork y jungle de la primera época del sello, pero con un giro muy interesante. Los encargados de esta vuelta a las raíces han sido el colombiano afincado en Berlín, Defizit, y su camarada germano BassInfected. El trabajo es un maxi single de dos cortes donde este 'Hangout' de bajos enfermizos y atmósferas oscuras es el tema principal, que viene acompañado de otro tema con una estructura más quebrada y un paisaje sonoro más tecnológico titulado 'Dimness'. El trabajo está disponible en todas las plataformas digitales a partir del 4 de diciembre.

8.8

VVAA

Mind The Flow

Shidzen Music

El sello chileno Shidzen Music continúa sin tregua tras su regreso a los ruedos y se despide de 2020 a lo grande con un LP colectivo. El álbum ve la luz exclusivamente en formato digital el día 15 de diciembre y contiene ocho cortes de matices oscuros y que se mueven entre el jungle, el techstep, y el rolling y deep drum & bass. En esta ocasión, han contando con un buen elenco de nuevas adhesiones al sello como son los colombianos Noisy, High Level y Dr.Kick & M4rt1nez, el argentino CCX, el ecuatoriano Vitreo, y el chileno afincado en Australia Pab, a los que se suma el mallorquín y habitual del sello, Lups Digga, y el codirector de Shidzen, Tiknology.

ELEKTRA

01. **Kursiva** 'Nasty' [Bad Tasted Recordings]
02. **Pablo Dread** 'Fyah Burning' [Beat Machine Records]
03. **Loop Stepwalker, DJ.Assassin** 'Terraformer' [PRSPCT Recordings]
04. **Infamous, Erre** 'Never Sleep Again' [Melting Pot Records]
05. **Fak Scratch ft. Sr Wilson** 'Lose Control' [Melting Pot Records]
06. **Mooncat, Lasai** 'Lion' [South Yard]
07. **Finger & Brozak ft. Sebzero** 'No Flags' [HC Records]
08. **Boombassbrothers** 'Roll To The Old' [South Yard]
09. **eDUB, Pezutek** 'Crossweed' [The Third Movement]
010. **DJ. Hybrid, Bassflexx** 'One Amen A Day' [Jungle Cakes]

Autor: **MUGNI** / mugni@djmag.es

IRAZU

Love Crucified EP

ExoPlanets

8.6

Ante nosotros tenemos un release bastante fresco, sobre todo en cuanto a la variedad que nos ofrece. Irazu lleva ofreciendo bastante tiempo material de mucha calidad y buen gusto, así como deambulando entre diferentes estilos, cogiendo un poquito de aquí y allá, para gestionar y fundar un estilo propio que diversifica con maestría elementos como si de un buen cocinero se tratara. No es novedad su gusto por la rama mas punk y elegante de la electrónica, pero sin perder de vista al techno más serio y pistero. Toda esta confluencia de opiniones, estilos y géneros dan como resultado un escaparate de lo que el propio Irazu tiene en su cabeza. Material muy cuidado y válido para todo ámbito posible. Escúchalo ya.

8.0

GAETEK

Conform Re-Touched Vol III

Conform Records

Para quien no lo sepa, Gaetek no es otro que Gaetano Parisio en su faceta más enfocada al techno. Y este señor, junto a otros cuantos más, fueron parte esencial de la escena del techno de Nápoles de finales de los 90. Aquello ya quedó en el olvido, pero obviamente en aquel movimiento se crearon algunos grandes temas. Para esta ocasión, se rescatan varios temas para ser remezclados por artistas como Deetron, Ken Ishii o Steve Bicknell, entre otros. El resultado resulta ser un tanto curioso, ya que evoca añoranza y buenos recuerdos de una época pasada y nos brinda un enfoque (no demasiado) nuevo a ese estilo tan marcado y personal que fue el techno napolitano.

7.9

MARCEL

Reduction Pt.2

Rekids Special Projects

Aquí tenemos el segundo trabajo de el brasileño Marcel para Rekids y lo hace con un cargamento repleto de sonidos clásicos de techno bajo el brazo. Mucho groove y buenas vibras, al estilo del icónico Club Soda de Savvas Ysatis. Ciertamente, Rekids se está enfocando muy mucho en algo que bien podríamos denominar como groove techno y que parece nacer como respuesta natural a la abstracción del Sci-Fi techno. Sin peleas eso si, y se agradece, ya que hay mucho donde elegir y bailar. Este trabajo de cinco cortes de Marcel nos va ha hacer bailar durante mucho rato. Esperemos que en próximas entregas mantenga la elegancia de este disco y también el groove.

7.0

ETHICAL GOVERNOR

Enclosed 04

Enclosed Order

Yo no se qué le pasa a algunos artistas (o sellos) con los títulos de los discos. Parece ser que no les gusta poner un indicativo de su trabajo, pero es lo que hay. Ante nosotros se presenta Ethical Governor, con un trabajo de cuatro temas que, en cierta manera, cumplen su función; pero que no termina de explotar de una manera concreta. Podemos escuchar como la construcción de los temas podría estar mas trabajada, aunque de alguna manera funciona. Las ideas no son malas y las que hay son bastante buenas, pero el planteamiento es un poquito escaso. Un poquito de trabajo extra y el disco hubiese sido redondo. Quizás la próxima vez, pero aún así, como Dj Tool funciona y bien.

6.7

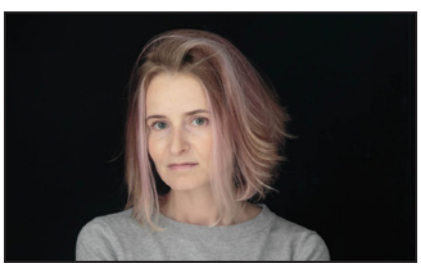
KEITH CARNAL

Sec004

Sec nd

A veces las ideas y, por ende, los temas y discos comienzan tratando ideas o conceptos con mucha fuerza e intención. Pero, poco a poco, y sin saber muy bien por qué, el interés comienza a desinflarse. Quizás sea la mezcla de ritmos duros con melodías un tanto tranceras las que rompen el enfoque. Puede que todo sea parte de la intención de equilibrar las sensaciones transmitidas, pero no se consigue de una manera eficaz, dejándote con un re gustillo un tanto amargo. La idea en si misma en buena, pero la puesta en escena se queda un poco débil. Es realmente difícil encontrarle un lugar a este trabajo, ya que no termina de ser techno, ni tampoco trance. Una pena, porque la intención era muy buena.

MARY YUZOVSKAYA



01. **Toki Fuko** 'Chain Reaction' [Annulled Music]
02. **Deepbass** 'The Light that never was' [Affin]
03. **r²π** 'Strange Loop' [Unità Psicofisica]
04. **Nereid** 'Splay' [Warped Core]
05. **Evigt Mörker** 'Häll I Mig' [Evigt Mörker]
06. **Edit-Select** 'Close Up' [Soma Records]
07. **Rambadu and Vince Tehua** 'Soalte' [Rambadu]
08. **Mod21** 'Ellesmere Island' [On the 5th Day]
09. **Härdstedt** 'Shill' [Hypnus Records]
10. **Bastian Balders** 'Halo 3' [Balders Audio]

Autor: **CARLOS FLAVIO BUSTOS** / carlos@djmag.es

ALEX MARTIN

Classics 1994 - 1998

Canela En Surco

9.7

Alex Martin es una de las figuras clave en la música electrónica nacional. Bajo un innumerable abanico de alias se esconde la historia de este artista referente, que ha editado material en sellos míticos como F:Communications, Pagoda, Playhouse, Klang, Pod o Hypnotism. La bella historia de este recopilatorio nace de la pasión y el azar del digging del incansable Breixo Martinez a.k.a Abu Sou, que nos deleita cerrando este turbulento 2020 con esta obra que es pura delicia musical. Nueve tracks que sin duda merecen ser reeditados y disfrutados por toda la comunidad de amantes de la música electrónica.

8.5

IMPURITY

A Hole In The Sky

Céad

Fundado por Or:la en 2019, el sello discográfico Céad se ha posicionado rápidamente en lanzar música con visión de futuro de artistas emergentes. 'A Hole In The Sky' es una pista de techno roto contundente, con melodías de trance abrasadoras. En 'Havana Laffe', Impurity produce un diseño de sonido astuto y nos muestra muchas influencias dub y electro. Para redondear este trabajo, el remix de Aquarian de 'A Hole In The Sky' presenta una pista con una programación de baterías intrincadas y atmósferas inquietantes. Technazo contemporáneo por los cuatro costados.

8.0

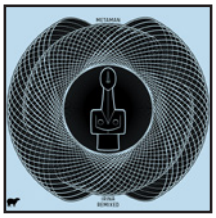
VVAA

Modernation Vol.1

Italo Moderni

Italo Moderni esta que se sale en este 2020. Adrian Marth, su label boss, nos presenta 'Modernation Vol.1', once pistas se presentan en esta VVAA con sonidos extraños de los ochenta e Ítalo disco frenético de nueva generación. El sello barcelonés ha conseguido confirmarse como un referente, donde Adrian ha creado un ecosistema mágico de artistas de culto compuesto por Sophie Du Palais, el propio Adrian Marth, Antoni Maiovvi, Black Light Smoke, Daniel Holt, Futuro, Gravedad Cinética, Juanpablo, Milium & Nov, WLDV, Vinilette y St Theodoré.

7.7



METAMAN

Irina Remixed

Inside Out Records

Inside Out Records presenta 'Irina Remixed', basado en el álbum original de Metaman con la voz de la eterna Lena Platonos. Echonomist sigue a su EP debut en Innervisions con una recreación techno clandestina de 'Irina', enfocada en freír pistas con percusiones implacables y arps estimulantes. Stevie R & Parisinos exploran ritmos más lentos e hipnóticos, y elementos ácidos para acompañar la trascendental narración de Lena Platonos. Breakin Move expresa la repetición y el minimalismo para su interpretación experimental de 'Battle of Perugia'. Finalmente, Athens Computer Underground completa este lanzamiento con una reinvención de ácido crudo del 'Stasimon' de Antigone.

7.5

MODERNPHASE

Neandertal

Espacio Cielo

La inquietud musical de Modernphase, siempre innovando bajo sus múltiples alias y proyectos, queda reflejada en el EP que aquí te presentamos. 'Neandertal' y 'Ritual' son dos composiciones bizarras y geniales que nacen de colaboraciones con los vocalistas Fher y PitlaneB y que, exprimiendo sonidos agresivos, consiguen crear un ambiente divertido y bailable. En el apartado de remixes, Technobeton juega magistralmente con los elementos de 'Neandertal' para transformarlo al formato club, mientras que Parissior lleva al track 'Ritual' a trabajar con un sonido agradable en su remix.

IRO AKA

01. **Oma Totem** 'Sin Caderas' [Hivern Discs]
02. **The Bionaut** 'Der Kurze Weg' [Harvest Label]
03. **Tetsu Inoue** 'Ring Of Power ' [Fax +49-69/450464]
04. **Pete Namlook & Richie Hawtin** 'A Million Miles To Earth' [M_nus]
05. **Modula Green** 'Clusterbend' [Fax +49-69/450464]
06. **Lawrence Le Doux** 'Petal' [Kalahari Oyster Cult]
07. **Roza Terenzi & D. tiffany** 'Chosen Family Feud' [Step Ball Chain]
08. **Konduku** 'Bulutlar' [Delsin Records]
09. **Ex-Terrestrial** 'Vanilight' [Naff recordings]
10. **Iota & Sam Brickel** 'Interzone' [Animalia One]

Autor: **EKAI** / ekai@djmag.es

SOSANDLOW

Retrovision

Ununderstand

8.5

En la época convulsa que nos ha tocado afrontar, me está costando encontrar trabajos tan buenos como 'Retrovision'. Me siguen llegando tracks donde veo una y otra vez "cosas" que parecen hechas en media tarde y las que hacen preguntarme si esa gente será ajena a todo lo que está ocurriendo. 'Retrovision' es precisamente todo lo contrario. Desde la portada, que emana cierto aire al 'Metrópolis' de Fritz Lang, a la paleta de sonidos elegida, todo va acorde al contexto que los madrileños nos quieren ofrecer en este EP. Ambos tracks se sirven de recursos ochenteros como los sonidos sintetizados, largas reverbs y arpegios que tiñen este trabajo con tintes melancólicos a la par que emotivos, llegando a tocar la fibra sensible de quien los escucha.

8.0

MY LITTLE FRIEND

Canto

Black Diamonds Records

Si en la reseña anterior ponía de manifiesto lo difícil que me está resultando encontrar tracks que reflejen la situación actual, llega 'Canto' a ponerme un punto en la boca. My Little Friend, el artista que firma este sencillo, ha intentado recoger en una melancólica pieza ese sentimiento que los portugueses llaman 'saudade'. Aunque en nuestro diccionario español no tengamos una palabra que se le asemeje, sería una sensación de que aquello que extrañas puede que nunca vuelva. Quizás con ello My Little Friend se refiera a las fiestas a las que no ha asistido o a esa sensación de falta de libertad que este 2020 nos ha traído y que sabe Dios cuando se irá. De todas maneras, mis más sinceras felicitaciones por tan buen trabajo.

7.5

DEMARKUS LEWIS

About U

Eyedyllic Music

'About U' es house con todas las de la ley. Me recuerda al segundo disco de cierto duo neerlandés, que llevado por la ola del "imbecilismo" reinante, recientemente ha decidido cambiar su nombre. Pero volviendo a lo que nos atañe, Demarkus Lewis sigue siendo Demarkus Lewis y lo demuestra desde el segundo verso de este single. Crash de 909 y pad en modo menor. Lo bueno ya está inventado. A veces no necesitas innovar, como es el hecho de añadir ese bajo tan efectivo en el primer break. Si bien es cierto que 'About U' es un buen corte housey, los remixes honestamente no le hacen justicia ya que aportan muy poco al contexto.

8.0

JEFF SORKOWITZ

20,000 Leagues Under The Sea EP

Andhera Records

El sello con base en Nueva York, Andheera, viene haciendo un buen trabajo de "scouting" firmando nombres interesantes que la mayoría de veces no conozco, pero a los que después no pierdo la pista. Este es el caso de Jeff Sorkowitz. Buen guiño al nombrar la novela de Julio Verne en este primer trabajo que publica Jeff. Muy acertado el titulo, ya que evoca un viaje submarino con los profundos pads y las percusiones sintéticas que te sumergen... no sé si a 20.000 leguas, pero si un tanto hondo. 'Bacon Grease', el segundo corte, está un tanto acelerado de BPMs para mi gusto, y hace que se pierda un poco la esencia del órgano del M1 (preset 17, para el que quiera copiarlo).

8.0

CONTINENTAL

Whispers

RDV Music [Récit de Voyage]

He decidido adelantarme un mes a la salida de este disco para que lo tengáis en el radar y podáis ir pidiéndoselo a los Reyes. En enero, la parisina Molly vuelve con una nueva entrega de su sello RDV. Conocí a esta chica, residente en Barcelona, cuando dejó un par de Gieglings que me fascinaron en la tienda de discos T-Vinyl. Desde entonces, suelo estar atento ya que me parece una selectora bestial. Prueba de ello es este slot que cede a Continental, un francés ligado a la electrónica desde los 90. Será por eso de la madurez, que profesan los tres cortes originales que completan este 'Whispers' al que añaden un remix de Cosmin TRG, artista ligado a la onda 'Rominimal'.

GRAHAM SAHARA

01. **Sidney Charles** 'Flight Mode' [Heavy House Society]
02. **Soulfreq** 'Conflict' [Dobar House]
03. **ANOTR** 'Live for Another' [No Art]
04. **Rossi** 'Pazzo' [Locus]
05. **Perky Wires** 'Let Me Crazy' [Heavy House Society]
06. **Djoko** 'Step Han' [Rutilance Recordings]
07. **Demarzo, The Willers Brothers** 'We, The Creators' [Heavy House Society]
08. **Demarzo** 'Work Out' [No Art]
09. **Franky Rizardo** 'No Critics' [Do Not Sleep]
10. **Luca Donzelli** 'Kenny's Ride' [Heavy House Society]

Autor: **JONATHAN** / Jonathan@djmag.es

APPAREL WAX

008 EP

Apparel Music

8.7

El octavo capítulo de Apparel Wax, como siempre, viene muy sugerente. El productor enmascarado siempre logra renovarse, fiel a su línea musical. Cuatro temas: el 1ro, con una dinámica muy marcada y una sección rítmica sólida, línea de bajo que recuerda el garage del Reino Unido, samples vocales y una hermosa evolución armónica. El segundo hace un guiño a jazz y soul con una producción rica en virtuosismo rítmico, solos de teclado y un bucle vocal casi hipnótico. La cara B nos lleva de regreso a la pista con un potente beat y aire disco. El EP cierra suavizando los tonos: final más íntimo, con clase y profundo, con referencias al funk y al R&B. Otra pequeña obra maestra de producción y selección musical de Apparel Wax.

8.6

JARC

JARC003

JARC Sounds

Tercer lanzamiento del misterioso dúo Jarc. Es la tercera voladura de cabeza en lo que va de año con estos guys. Las dos publicaciones anteriores fueron pura bestialidad. Sonido crudo, gordo y duro. Líneas melódicas depuradas y enardecidas. Y ediciones de canciones populares de una manera excelente, con un gusto y un mimo que se ve muy pocas veces al año. Disponemos aquí de una mina que, si se explota con delicadeza, puede que nunca se agote ni se hunda. 'Move On Up' y 'You Make Me Hot' son los temas escogidos para este lanzamiento. Pueden parecer facilones y aburridos por lo que recuerdan, pero escuchad el arte.

7.9

BILLY LO

It's the Life EP

Cosmocites

El joven sello francés de Matthieu Soulié-Strougar, con sede en Dijon, incluye artistas como Leif, Segue, Jitwam, Jaime Read, Inner Science e Inkswel, y un lanzamiento de Delano Smith en trámite. Siguiendo con esta línea, presentan 'It's The Life EP' de Billy Lo, un trío de productores clandestinos provenientes de Detroit, formado por Bill Beaver, Darryl Tiggs y Darren Abrams. Quien conozca, sabe. Esta tripulación tiene una historia profunda y creíble. El 'It's The Life EP' contiene una versión reprimida de un clásico olvidado de Detroit, lanzado originalmente en Universal Frequency Modulations Recordings en 2002, que esta vez se vuelve a empaquetar con un remix de Kai Alce. El EP se completa con otros dos cortes originales de house de gran factura.

7.0

VVAA

4/4 The Soul

Feedasoul Records

Volvemos este mes con los libaneses de Feedasoul. Esta recopilación doble nos deja una buena muestra de lo que se surcó durante los cuatro años de vida del sello. El volumen I incluirá pistas de Habibi Grooves, Harvey Touch, Max Telaer, Papa Soul y Soul Groove. El volumen II presenta nueva música de artistas que se han convertido en parte de su familia durante el año pasado, como Damian Rausch, Henrik Villard, Rawdio y Workerz.
Escucharéis producciones de craqueo ya establecidas en la etiqueta y un deep house completamente nuevo y directo, con la visión y el estilo de cada artista impresos en sus respectivos trabajos.

6.5

VVAA

LOW V/A 002

Low Recordings

Low Recordings es una comunidad abierta con sede en Los Ángeles. Esta segunda referencia continúa dando lugar a una nueva generación de artistas contemporáneos de house y breakbeat. El '180' del artista ruso Maple Syrup arranca con un suave house de teclas suaves y ritmos relajados antes que Blo, del sur de Londres, continúe con 'Consciousness'. Evade Robots con 'In Too Deep' muestra un corte lo-fi con toms sordos pero vibrantes y pads lejanos, mientras que Eli Cash crea paisajes de electro, electrónica, y atmósferas etéreas. 'Outside Path' de Orthographic Figure, trae un rollo deep con el espíritu de los matices de Larry Heard. Esto es solo un apéndice de lo que trae la compilación de 13 temas.

MACHINE WOMAN

01. **Actress** 'Diamond X' [Ninja Tune]
02. **Surgeon Girl** 'POSTPIXELATION' [Self Released]
03. **Otik** 'Neuron Blossom' [Shall Not Fade]
04. **Simisea** 'Cotorra' [Slink]
05. **rRoxymore** 'Price Of Highest' [SOS Music]
06. **Ela Minus** 'Dominique' [Domino]
07. **Gaika** 'Of Saints' [NAAFI]
08. **Parris** 'Minos Science' [Wisdom Teeth]
09. **Channel Tres** 'Skate Depot' [Art For Their Good]
10. **Kelly Lee Owens** 'On' [Smalltown Supersound']

Autor: **LEIRE ZULOAGA** / leire@djmag.es

GIUSEPPE OTTAVIANI

Explorer

Armind

9.0

Diseñada para poseer los oídos más avanzados, cualquier noche en lo más profundo de tu club favorito, 'Explorer', del afamado productor Giuseppe Ottaviani, se presenta como el huracán sonoro. Repleto de oleadas energéticas, va creciendo y desgarrándote ya desde los primeros compases. En él, pulsantes synths se abren paso para alcanzar su total presencia y, así, elevar a los trance-fanáticos al punto más álgido de euforia musical. Esto gracias a perfectas melodías que se retuercen una y otra vez, en paneos perfectamente ejecutados que aportan cuerpo y consistencia a esta casi perfecta joya musical. Estamos seguros de que 'Explorer' transportará a los seguidores del estilo a ese frenesí musical, al que pocos caminos sónicos son capaces de hacernos llegar.

8.0

ALLEN WATTS

High Voltage

Who's Afraid Of 138?!

Electrizante desde el primero hasta el último de sus bombos. Lo prometo... ¡No hay descanso! Así de contundente presentamos lo nuevo de Allen Watts. Y realmente, 'High Voltage' bien merecería el acompañamiento de una seria advertencia: ¡No apto para todos los calzados! ¡Sí amigos! La culpa es de esas líneas ácidas que acompañan al track durante todo su recorrido y que harán que no puedas parar ni un solo momento, aportando una potencia sonora descomunal. Todo gracias a esos sintetizadores "sobrealimentados", que unidos a esos drops letales, pueden dejar sin sentido a cualquier oyente y con más de una zapatilla echando humo en las pistas de baile antes de llegar al breakdown. Todo un acierto para Who's Afraid Of 138?!

8.0

ANDREW RAYEL & OLIVIA SEBASTIANELLI

Everything Everything (Cosmic Gate Remix)

Armada Music

Igual que a Cosmic Gate, la versión original de Andrew Rayel & Olivia Sebastianelli nos atrapó de inmediato cuando la escuchamos por primera vez. Pero este remix de los alemanes cruza al desconocido multiverso sonoro existente entre progresivo y trance, dejando la perfecta pulsación polifónica para los espacios de club más selectos. Todo comienza con un enfoque algo más oscuro, donde descubrimos unos synths más profundos y vibrantes que en la versión original. Aquí la pegadiza e inspiradora voz de Olivia Sebastianelli se hace protagonista, al acumular todo el suspense y peso de la pieza hasta que, de una manera muy acertada, rompe dando homogeneidad a esa base hibrida con cambios repentinos...

7.0

SAM ALLAN & NINO LUCARELLI

Find A Better Way

IHU Records

¡Aquí viene algo bastante interesante! No sólo por encontrarnos al solicitado vocalista Nino Lucarelli, sino también porque se trata del debut del neoyorkino Sam Allan, al que sin duda alguna empezaremos a seguir más de cerca. Resulta fascinante que Allan nos sorprenda ahora dando forma a esta competa composición sonora llamada 'Find A Better Way', con un corte intrigante en la base y claras reminiscencias house, que aportan calidez. Todo preciosamente ornamentado con esos synths progresivos y en capas muy profundas, que dan "sensación" oscura e hipnótica. El track se hace único a la par que poderoso, en la voz suave y rota de Lucarelli que; con más de 500 canciones en su catálogo aporta esa luz guía. Acabaréis tarareando el tema, ¡doy fe!

6.0

EARTHLIFE

Heart

Timeless Moment

Coged sitio en vuestro rincón favorito porque llega el momento de disfrutar de esta pieza firmada por Earthlife, para Timeless Moment, sello melódico en claro auge. Este mes consigue colarse en nuestra lista de destacados trance, con este tema de corte chill-balearic. 'Heart', con cortes profundos y melódicos, llenos de emoción y finas envolventes que van llevando todo el conjunto de manera muy elegante a su punto más álgido con atmósferas hipnóticas y ritmos suaves. Una pista perfecta para escuchar y relajarse tras el idílico amanecer o en el comienzo del decadente atardecer, o simplemente cuando llegas a casa en la compañía de una copa de vino, como melodía perfecta para la desconexión.

LUIS A. MORENO

01. **Johan Gielen, Nikolauss** 'Sensoji' [FSOE]
02. **LRUplift** 'Time Flies' [AboraSkies]
03. **Niko Zografos, Sector7** 'Second Nature' [Nocturnal Knights Music]
04. **Paul van Dyk, Will Atkinson** 'Awakening' [Black Hole Recordings]
05. **Steve Dekay, Cari** 'No Limits' [AVA White]
06. **Dax Son** 'While We Wait' [Coldharbour]
07. **Aleksey Gunichev, DreamLife** 'Maybe Someday' [Abora Skies]
08. **Will Atkinson** 'Last Night In Ibiza' [Black Hole Recordings]
09. **NrgMind** 'Portals' [Silent Shore]
10. **Paul elov8 Smith** 'Solaris' [Sundance]

Autor: **SALVATORE MALDERA Y MAURICE AYMARD** / elpalmas@djmag.Es

AMMAR 808

Global Control/Invisible Invasion

Glitterbeat Records

Escuchar Global Control/Invisible Invasion es adentrarse en otro plano cósmico. El trabajo del tunecino Sofyann Ben Youssef (aka Ammar 808) se desarrolla como en una suerte de "orientalismo invertido", un etno-futurismo en el que electrónica y tradición milenaria se entrelazan. Sonidos grabados in situ se integran a la riqueza matemática de la música carnática sobre inextricables ritmos. Siendo muy joven, Ben Youssef viajó a Delhi para sumergirse en su tradición musical. A raíz de la primavera árabe de 2011 la cuestión identitaria y la libertad comenzó a ser un factor de su proceso creativo. Antes de volver a India, en 2 meses ya tenía tan atado su nuevo álbum. **SALVATORE MALDERA**

FRENTE CUMBIERO

Cera Perdida

Salgaelsol/ Discos Biche

Cera Perdida seduce con misterio, ritmos que crecen desde el jazz, la cumbia, la psicodelia y el porro, oleadas de vientos metales que aparecen como las figuras de la carátula, a punto de arrastrarte a su mundo de ultratumba ancestral colombiana. Se trata del segundo LP de Frente Cumbiero tras más de 10 años, en los que Mario Galeano y su excelente agrupación ponen de manifiesto sabrosos ritmos interpretados con malicia. Una exploración de los sonidos de la Costa Caribe poniendo en primer plano la textura y aderezándola con un hálito de suspenso exotista, reverbs espaciales, teclados espectrales y cierto guiño psico-surf. Todo encerrado en un sugerente retorno al concepto de "tropicanibalismo".

SALVATORE MALDERA

REUBEN VAUN SMITH

Warm Nights

Soundway Records

Nunca sabremos si el talento de Reuben Vaun Smith para el fútbol le hubiese llevado lejos, pero su música sí que es viaje a otro lugar, un paréntesis calma tropical en una joven vida atribulada. A los 18 años, cuando ya jugaba para el Sevilla una lesión lo mandó de vuelta a casa en Reino Unido y de forma indefinida. Aunque el clima cálido volvía a ser una quimera, en lugar de hundirse, buscó sol de otra manera, dedicando horas a catarsis improvisatorias a un teclado MIDI. En un mundo de snobismo sonoro, la espontaneidad, simplicidad y vivacidad de Warm Nights tienen un efecto balsámico. Pudo haber vuelto sus jam sessions, pero la libertad con la que nacieron es parte del indiscutible brillo de esta pequeña gema.

SALVATORE MALDERA

ALEX FIGUEIRA

Music with Soul

Platanito / Guacuco

Music with Soul es un sello comandado por el venezolano Alex Figueira donde además publica como Conjunto Papa Upa. El sello lleva ya unas 13 referencias desde 2007. Su última adición es "Todo Parao", de hace apenas unos días. Pero aquí queremos hablar de Platanito/ Guacuco, títulos que hacen alusión a dos delicias gastronómicas venezolanas que Figueira traduce en música. "Platanito" es un dancefloor killer en toda regla, funk afro venezolano pesado, donde los bajos funkeados y las percusiones hacen del tema un hit directo. La cara B, "Guacuco" es un steel drum instrumental, un viaje que bien podría llevarnos a Brasil o por Trinidad y Tobago, una preciosidad.

MAURICE AYMARD

MERIDIAN BROTHERS

Cumbia Siglo XXI

Bongo Joe

Bongo Joe no descansa cuando trata de publicar música de alto vuelo. 10 temas punkeros e intensos donde el Sr. Alvarez se entrega a experimentar musicalmente con la cumbia y donde el contenido de las letras nos pone a pensar a todos. Desde la psicodelia de la 'Cumbia de la Fuente' hasta el rompepistas de "La Puya del Empresario", sin duda, este disco va a envejecer muy bien. Se trata de una obra de lenta digestión, de aquellas que logran sumergirte por completo, así que, deja que crezca en cada escucha, que sean varias y, si es posible, hasta con diferentes estados de ánimo. También destacamos el gran trabajo gráfico de Glenda Torrado, arte puro.

MAURICE AYMARD

EL DRAGON CRIOLLO

01. **Afrosound** 'Cumbia China' [Peerless]
02. **Acid Coco** 'Siempre En Mis Sueños' [El Palmas Music]
03. **Santy** 'Es Que Te Quiero' [Prime Records]
04. **La Jungla** 'Cumbia Del Desierto' [El Palmas Music]
05. **Grupo Niche** 'Ese Día' [Zeida]
06. **Contento** 'Las Gotas' [El Palmas Music]
07. **Binomio De Oro** 'La Creciente' [Codiscos]
08. **El Dragón Criollo** 'Je Pense À Toi' [El Palmas Music]
09. **Richie Ray & Bobby Cruz** 'Aguzate' [Alegre Records]
10. **Juan Luis Guerra** 'Fogaraté' [Karen Records]

Autor: **CARLOS PEGGO** / c.peggo@djmag.es

BEN BÖHMER FT. ROMAIN GARCIA

Cappadocia

Cercle Records

Cappadocia es el último trabajo del joven talento alemán Ben Böhmer, feat. Romain Garcia. Un sencillo que lanzó Cercle Music en su reciente inauguración y que fue presentado en una de las retransmisiones en directo más espectaculares que se han llevado a cabo en los últimos años. "Ben Böhmer live above Cappadocia in Turkey for Cercle" cuenta ya con más de 4 millones de reproducciones en Youtube. Cappadocia es un tema enérgico pero con los sonidos ambientales que tanto caracterizan a Ben.

KAS:ST

VTOPIA

Afterlife Recordings

Tras el exitoso "Hell On Earth" del pasado año, el dúo de productores, deejays y live act parisinos KAS:ST nos sorprende de nuevo con VTOPIA, single de su nuevo álbum de 15 pistas 'A Magic World' que verá la luz el 11 de Diciembre a través de Afterlife Recordings. Un álbum de estudio creado durante el confinamiento que se adentra en los sonidos electrónicos ambientales, techno, rap, música clásica y pop. Con este track han conseguido sumergirnos en la gran variedad de sonidos que acoge el álbum. El tema viene acompañado de un vídeo musical dirigido por el propio dúo en el que exponen una violenta metáfora de la oscura realidad de la sociedad moderna.

CABU, GABBY NACUA, BLUSH'KO

All I Need

Creatives Row

Tras el Take It All que lanzó a principios de año, el productor australiano Cabu nos sorprende de nuevo con 'All I Need', su último single en el que colabora de nuevo el talentoso artista de electrónica, soul y R&B Blush'ko y la vocalista Gabby Nacua. Una creación al más puro estilo UK Garage que Cabu define como "ese viaje a través de los milisegundos antes de que te enamores mientras recorres las calles de Londres". Tras su debut con 'Gold' y el exitoso remix de 'Stay Lost', Cabu obtuvo el merecido reconocimiento por lo que sin duda es un artista con una prometedora carrera por delante.

LANE 8, ARCTIC LAKE, DIRTY SOUTH

Road (Dirty South Remix)

This Never Happened

Daniel Goldstein aka Lane 8 ha lanzado recientemente la versión remixed de su último álbum 'Brightest Lights', con nada más que 24 pistas. Un trabajo que se publicó en su propio sello This Never Happened y en el que participan numerosos artistas de renombre, entre ellos Dirty South, remezclando el tema 'Road'. Un track en el que también participó, ya en la versión original, Arctic Lake, dándole el brillo necesario con su femenina voz.

CRI, JESSE MAC CORMACK

Faces

Anjunadeep

El artista emergente Christophe Dubé, conocido como productor musical bajo el nombre CRi, lanza su primer LP en Anjunadeep, 'Juvenile'. Tras cuatro sencillos, varios videos musicales y un EP, CRi nos presenta este trabajo como una oda a la juventud, la inocencia y los sueños. En este álbum se ha permitido recoger todo lo que le resonó cuando era joven combinado con los sonidos que le impulsan a día de hoy. 'Faces' cuenta con melodías pegadizas y la extraordinaria voz de Jesse Mac Cormack, artista con el que ya colaboró anteriormente.

SQUIRE

01. **James Blake** 'Before' [Republic Records]
02. **Swayzak** 'State of Grace (Silicon Scally Rework)' [Swayzak Recordings]
03. **Squire** 'Hundred Falls (Charles Webster Dub)' [Mobilee Records]
04. **Bicep** 'Apricots' [Ninja Tune]
05. **Pierre Rousseau** 'Paris' [Beats In Space]
06. **Squire** 'Hundred Falls (Luke Alessi Remix)' [Mobilee Records]
07. **Bostro Pesopeo** 'Baal' [Permanent Vacation]
08. **Daphni** 'Poly' [Jiaolong]
09. **Glass Candy** 'The Chameleon (Johan Agebjorn Remix)' [Lo Recordings]
10. **Yotam Avni** 'Mystik' [Hotflush Recordings]

MEJOR SIN PLÁSTICO

DESCÚBRENOS EN
www.aguanea.com

Autor: **KANEDO**

Pioneer DJ DDJ-Flx6

FLEXIBILIDAD ANTE TODO

El pasado 17 de noviembre Pioneer DJ presentaba su nuevo controlador DDJ-FLX6, ocupando una nueva gama de precios situada en lo más alto de sus equipos considerados Home (DDJ-400, DDJ-200). Hasta esta fecha, existía una brecha importante entre uno de los controladores más populares para DJs a día de hoy, el DDJ-400, y el primer peldaño de hardware profesional, la DDJ-800. De esta manera, aquellos DJs a los que un equipo de dos canales con jogs pequeños se les queda corto, tienen un nuevo modelo a su disposición con un contenido precio de 599€ contando con 4 canales y jog wheels de gran tamaño.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Control total**, gracias a sus 4 canales físicos podrás controlar todo lo que pasa en el software sin necesidad de conmutadores o de canales virtuales.

- **Jog Wheels de gran tamaño**, para poder corregir el beat suavemente o realizar complejas técnicas de scratch.

- **Merge FX:** Es habitual visualizar sesiones de grandes festivales donde los DJs realizan transiciones perfectamente ejecutadas cambiando BPMs arriba y abajo con una sencillez impresionante, y al momento de intentarlo en casa los resultados nunca son los mismos. Esto sucede porque para realizar esas complejas técnicas se necesitan muchas horas de entrenamiento y dominio técnico, además de que en muchas ocasiones en estos festivales tan populares los temas están ya editados facilitando estas transiciones.

  Gracias a los nuevos Merge FX, Pioneer DJ ha concentrado en un solo control un Build FX (efecto de subida), Build Sample (Muestra de subida), Release FX (efecto de salida) y Drop Sample (muestra de caída) de manera que conseguimos muy fácilmente realizar efectos realmente complejos con la sencillez de pulsar un botón, girar un encoder y pulsar de nuevo.

  Además de los 8 presets configurados previamente, puedes preparar tus propias transiciones eligiendo un FX o sample distinto en cada parámetro, creando tu propio sonido personal.

- **Jog Cutter** permite realizar diferentes patrones de scratch sobre tu sample solo moviendo la mano adelante y atrás en diferentes zonas del jog, enriqueciendo tu performance con rutinas de scratch más complejas.

En resumen, este nuevo equipo que completa la gama Home de Pioneer DJ ofrece al DJ amateur la oportunidad de crear transiciones realmente complejas disfrutando de sesiones de formato abierto con controles realmente sencillos, a la vez que al DJ más experimentado le ofrece la comodidad de trabajar con 4 canales físicos y jogs de gran tamaño. ¡Merece la pena probarlo!

¡SÓLO PUEDE HABER UNO!
KEVIN SAUNDERSON
PLASTIKMAN
JEFF MILLS
CARL CRAIG
PAUL KALKBRENNER & UNDERWORLD
SVEN VÄTH
UR
LARGA VIDA A LA GUERRILLA TECHNO
MAW
MASTERS AT WORK
20 AÑOS SÓNAR
JOHN TALABOT
A CARA DESCUBIERTA
UNER
EN ESTADO PURO
JOHN DIGWEED
REY DE REYES
NINA KRAVIZ
HECHA A SÍ MISMA
APHEX TWIN
HOT CHIP
MARCO CAROLA
OH TECHNI MIO
Paradise
TODOS AL PARAÍSO
CRISTIAN VARELA
ANDREW WEATHERALL
DISCLOSURE
LA FRATERNIDAD DEL BAILE
MODERAT
EL TRIUNFO DE UN HOMBRE NORMAL
EATS EVERYTHING
Jean-Michel Jarre
Solomun
Larry Heard aka Mr. Fingers
MOBY
STEVE LAWLER
DJ HARVEY
MARSHALL JEFFERSON
JUAN ATKINS
HELENA HAUFF
PATRICK TOPPING
BLOND:ISH
DAVIDE SQUILLACE
LUCIANO
NIC FANCIULLI
ANDRESCAMPO
DJ NANO
CARL COX
REINIER ZONNEVELD
DIXON
SHIMZA
REGAL
DIMITRI VEGAS
JORIS VOORN
PACO OSUNA
JOSEPH CAPRIATI
PABLO FIERRO
CHARLOTTE
DAVID GUETTA
MARIKA ROSSA

ENCENDER TU LLAMA
CUESTA MUY POCO
BURN
ENERGY DRINK
ORIGINAL
BURN
ENERGY DRINK
ZERO
BURN
ENERGY DRINK
APPLE KIWI
BURN
ENERGY DRINK
PASSION PUNCH
BURN.COM
POWER THE MOMENT
BURN
ENERGY DRINK